

Camões

REVISTA DE LETRAS E CULTURAS LUSÓFONAS

JANEIRO
MARÇO
1999

numero

4

Almeida Garrett

abstracts in English

resúmenes en Español

abrégés en Français

MINISTÉRIO
DOS NEGÓCIOS
ESTRANGEIROS

Almeida Garrett: almost a portrait

António de Almeida Santos

AFTER A BRIEF overview of the varied facets of Garrett's personality, Almeida Santos' article concentrates on an analysis of the great writer's parliamentary speeches.

This analysis draws attention to the brilliance of the speeches, expressed in Garrett's gifted oratory and direct and precise eloquence, and the refined language which made him a distinguished parliamentary speaker.

Before he was elected to Parliament, Garrett distinguished himself in the drafting of a number of noteworthy legislative texts, on such varied subjects as the reform of public education or intellectual property rights.

Indeed, the latter question led to a famous polemic with Alexandre Herculano, who defended an idealist position on this matter, refusing to consider literary property on the same terms as other types of property. Garrett counter-argued that writers and artists had to eat every day, just like everyone else.

Garrett was elected to Parliament on countless occasions, but he refused several government posts, preferring to devote himself to the more important task of legislator and reformer.

In addition to the matters already mentioned, his attention was also drawn to the theatre. He drafted plans for the creation of a National Theatre, a

Conservatory of the Dramatic Arts, and the Inspectorate-General of National Theatres and Performing Arts. His love for the theatre later led him to take up a post as one of the founding teachers at the Conservatory, and he even went so far as to write plays for the students to perform.

But, as Almeida Santos points out, *«in the midst of the arduous struggles and important tasks entrusted to him, he always found the energy to explore his inexhaustible reserves of artistic creativity»*.

Garrett: romanticism and modernity

Ofélia Paiva Monteiro

ROMANTICISM and Modernity are two concepts which are ingrained in Almeida Garrett's creative process. His assumption of a new aesthetic, whilst it has its foundations in his neo-classical training, is allied to a notion of active citizenship, which is expressed in the constant political activity he undertook throughout his whole life.

Starting from these basic suppositions, Ofélia Paiva Monteiro described Garrett's evolution as a writer and a man of politics, in all his complexity, stressing the features of aesthetic modernity which his work contains.

In his *«Memória ao Conservatório»*, the poet says, *«This is a democratic century; everything done in it will be done for the people and with the people... or*

it simply will not be done. [...] Poets have become citizens, they have taken part in public life as if it were their own work. [...] Give (the people) the truth of the past in historical novel and drama – in drama and the contemporary novel, hold up a mirror for the people to see themselves and their time [...] and the people will applaud because they understand: it is necessary to understand to appreciate and enjoy».

Ofélia Paiva Monteiro concludes by observing that this vow was accompanied by intense socio-political action, also expressed in his great works. *«They are so much his own and so committed to the history and character of the Nation that they reveal the full assumption of Modernity within the perspectives which have been stressed: in this personal and innovative mark that they bring in theme and form [...]»*. The invention of a new kind of drama, a new type of novel and poetry which would be both anchored in popular tradition and assume its condition as fully modern.

Garrett, a modern playwright steeped in the classics

Aníbal Pinto de Castro

THIS TEXT analyses the place of the classics in Garrett's aesthetic attitude, underlining the fact that Romanticism arose out a break with the dominance of the classical models which had held sway since the Renaissance. However,

Garrett was not quite so radical, preferring instead a more eclectic approach similar to that of Camões, incorporating the classical heritage into his language, tempering it with fine irony.

It was above all in the theatre that Garrett's classical background was clear. He loved and avidly studied Greek tragedy, but was concerned to update it in the light of new principles. For Garrett, drama was the form which was most suited to the modern public, since it took on both the form and educational and social function which tragedy had in the Greek *polis*.

Garrett, the first Portuguese Romantic, wrote countless texts on aesthetics in which he analyses his development as a dramatist. For Garrett, the drama took on both the form and educational and social function which ancient tragedy had in the Greek *polis*.

Aníbal Pinto Castro concludes that the classical heritage «*offered Garrett the essential lines which determine the sober restraint, crystalline balance and serene beauty of his Romantic soul; through the discipline with which they led him to control the fire of the passions, through the calming sedative they brought to the natural and naturalist urges of his temperament, through the sharpened awareness of citizenship and public intervention which he developed as a politician and artist, through the 'ennobling' configuration they gave to poetry which, well within the canon of his age, he found and valued in Portuguese national tradition, historical tradition and literary memory*»

Such simple colloquies, disfigurements

Vasco Graça Moura

IN THIS ARTICLE Vasco Graça Moura comments in exhaustive and innovative fashion on the writing of *Frei Luis de Sousa*. In first place, he mentions Gomes de Amorim (the allusion Gomes de Amorim made to the period during which the play was probably written – March/April 1843) and Costa Pimpão, in his analysis of the psychological framework in which the author moved, where the basic premises were problems of conscience deriving from the existence of an illegitimate daughter he had had by Adelaide Pastor.

He also makes reference to the various written sources on the life of Manuel de Sousa Coutinho, problematising a number of essential points in Garrett's version, especially the title (given that the character never intervenes in the action as such), the role of the pilgrim (which transforms the drama into tragedy), and the verisimilitude of the recognition of a portrait of Dom João of Portugal 35 years later, and above all the question of the fire in his house in Almada, thought to have been set by Manuel de Sousa Coutinho himself.

The patriotic motivation traditionally attributed to the decision to set the fire is somewhat doubtful, given the fact that Manuel de Sousa Coutinho

took refuge in Madrid, where he was welcomed by Philip III.

This study also analyses the question of the relations between certain excerpts from Cervantes' *Los Trabajos de Persiles y Segismunda* with Manuel de Sousa Coutinho's character and some of his biographical details, and the language of the play, in which «[...] *Garrett deliberately played with the colloquial language of his time and with the spontaneous urges of his own literary personality [...] without ever losing sight of the tragic dimension [...]*». In addition to this, the trans-temporal dimension and theatrical effectiveness of combining premonition with national historical myths and the personal experience of the character becomes a *leitmotiv*, and makes *Frei Luis de Sousa* a classical play in its unity of action, time and space, complemented by a study of the characters and the theme of exile, both in itself and metamorphosed as entry into the convent (Madalena de Vilhena and Manuel de Sousa Coutinho), death (Maria) or disappearance (Dom João of Portugal).

The Serpent's Egg Towards a reading of love in *Folhas Caídas*

Fernando Pinto do Amaral

FOLHAS CAÍDAS, the book of poems Garrett wrote in the autumn of his life,

is closely linked with the biographical circumstances of the writer's life. In the opinion of the majority of critics, many of the poems in the book are dedicated to Viscondessa da Luz. For Fernando Pinto do Amaral, this circumstance is, however, somewhat secondary compared with the complexity of feelings in the poems, in which love is expressed in a wide variety of forms. *«Love as an affection linked to the concrete emotional experience of someone who has drunk of it to the last drop, and for this very reason has taken the taste to its arrière-goût, the frequently unpleasant bitter tang of its presence».*

It is important to analyse amorous sentiment in the book, often portrayed as poison, at other times as suffering, and rarely as a happy experience. Bitterness runs throughout the poems in a variety of different tones from frustration to remorse. The magnetism of the opposite sex is seen with a certain amount of cynicism, as it is transformed into violent love-passion, to be reduced at the end of the book to a purely erotic experience.

Finally, what stands out in Fernando Pinto do Amaral's analysis is inoculated love as a poison set by Eros, *«a kind of curare capable of paralysing its victim».* In the last poem of the book love is compared with a poisonous serpent, *«mysteriously conceived and incubated within the very heart of the subject, like a parasite, a cancer; a bad egg that grows by feeding on its host, killing the host in order to survive».*

Portugal na Balança da Europa «A navigator's chart»

José Esteves Pereira

ALMEIDA GARRETT'S *Portugal na Balança da Europa* belongs to the author's political writings and consists of a number of texts published in two Portuguese newspapers between 1825 and 1830. The texts were later brought together in a single volume, printed in London, where Garrett was in exile. The political context in which the work was written is crucial to our understanding of the ideas contained in it, since it was published between the absolutist counter-revolution in Portugal (led by Dom Miguel) and the establishment of the July monarchy in France, which saw Louis Philippe rise to power.

José Esteves Pereira's analysis of the book revolves around the concepts of civilisation and liberty, the two notions which marked out the terrain for Garrett's political ideas.

With reference to the 1820s in Portugal, Garrett argued that it was not the fact that the people were not ready for liberty that justified the failure of the first liberal revolution; *«the idea of liberty is rooted both in the natural human disposition to be free, and in the historic affair the "middle class" which has become the only class with influence»* in Western Europe. It can be concluded that Garrett's paradigm was essentially the American Revolution, although he also analysed the effects of 1789 on liberal ideology, both in Europe and in Portugal.

Dialogue between the writer and the citizen

Teresa Sousa de Almeida

IN THIS TEXT, Teresa Sousa de Almeida proposes an analysis of the relations between Garrett the writer and Garrett the citizen, actively involved in the political destiny of the country.

Garrett himself was fully aware of the difficulties inherent in this, since the extremely agitated time in which he lived consisted of gains and losses, false starts, highs and lows. The decisive break proposed by Garrett manifests itself not only in aesthetic terms, with the advent of Romanticism in Portugal, but above all in political terms.

It is difficult to distinguish one plane from the other, since they were both closely linked in his mind. The author explains that *«Garrett tries to prove that his individual destiny is indissolubly linked with the destiny of the Nation [...] he tries to reconcile what by nature seems to be irreconcilable, in search of a coherence that, since it is precarious, is never definitive and which, because it is contradictory, finally reveals itself through its instability»*. The poet abandoned his literary activity for politics several times, without ever losing sight of the fact that his writing was also a form of social intervention through his work as an educator and pedagogue which is one of its main characteristics. In Teresa Sousa de Almeida's words, it is *«only when he appears to believe in poetry that Garrett is able to combine*

his double condition as a writer and politician. [...] Between his loss of origin and the disillusion of the present, the writer attempts to inscribe his voice, seeking to open up new paths, or to correct old mistakes in the name of a literary project whose coherence he enunciates, but which reveals itself only through its own contradictions»

Education «à la Garrett»?

Manuel Filipe Canaveira

IN THIS essay, Manuel Canaveira presents several facets of Garrett the educator, from the reformer of public education to the defender of the cultural progress of society.

In 1829, Almeida Garrett wrote his treatise *Of Education*, in which he expounds in detail his ideas of what education should mean for the various strata in society, with a view to social progress. Some years later, influenced by the reforms of Mouzinho da Silveira, he published the Plan for the General Reform of Studies which had been requested by the authorities, an official document intended to lay the foundations for a liberal public education system. This he defended tooth and nail, since he considered that it was the only way to ensure the social and cultural progress of the Nation.

Garrett concerned himself with such diverse themes as the education of children and women, dispensing useful advice which would enable them to

integrate positively into the life of society. Another of the aspects which merits the writer's attention is the urgent need for a reform of Portuguese spelling, aimed at conferring greater dignity on Portuguese culture.

As Manuel Canaveira observes, his vision, «dominated by an intrinsically 'utilitarian' concept (based on the idea of the happiness of the greatest number), immediately separates the types of education suitable for town-dwellers and the rural population [...] The independence of individuals, which in Garrett's opinion, common mortals can only achieve by means of a socially recognised profession, leads him to fight for a multi-faceted education which would give everyone the chance to overcome the vicissitudes of fortune».

Garrett in journalism

Ernesto Rodrigues

THIS ARTICLE by Ernesto Rodrigues proposes an analysis of Almeida Garrett's presence in the press of his time, specifically his writing in literary and civic matters. This effectively rules out the need for this study to consider his presence in newspapers as the author of episodic novels or as a journalist.

The article therefore lists «[...] relatively or totally unknown reactions his work, [...] praise and support, but also [...] reservations and attacks [...]», first evoking a whole lineage of writers grouped under the name of «Garrett's

heirs»: José Osório de Oliveira, António Pedro Lopes de Mendonça, Júlio César Machado, António Augusto Teixeira de Vasconcelos, José Saramago and José Gomes Ferreira.

Newspapers and periodicals like *O Biógrafo*, *A Revista Universal Lisbonense*, *A Illustração*, *O Mecaírio Lisbonense*, *O Barbeiro*, *O Correio* (Lisbon), *A Revista Literária*, *O Artilheiro*, *O Periodico dos Pobres do Porto* and *O Athleta* (Oporto), and *A Revista Académica* (Coimbra), not to mention *The Foreign Quarterly Review* (London) and two titles he directed himself (*O Portuguese* and *O Chronista*) make a wide range of comments on the work and personality of the writer, whilst the literary magazines – such as *Parnaso Portuguez Moderno* (Lisbon), *Lyra da Mocidade* (Oporto) or *O Novo Trovador* (Coimbra), among others – are dedicated to criticism of Almeida Garrett as a poet.

O Toucador – a periodical without politics?

Irene Fialho

IN THIS text Irene Fialho presents *O Toucador*, which Garrett wrote with Luís Francisco Midosi when he was only 23 years old. It was a news sheet, with information on various themes likely to interest Lisbon society ladies: fashion, courting, balls, gaming, theatre and a section consisting essentially of poetry.

Garrett relates the latest social events, but there is also an underlying

intention to educate. On the page dedicated to theatre, he writes at length on the history of drama, with references to Portuguese playwrights like Gil Vicente.

As for the poems Garrett published in this small journal, *«they are still very much tied to classical taste, which was the background of an author who had not entirely freed himself of his Arcadian education»*.

Irene Fialho also comments on the fact that Garrett, who dedicated these sheets to his fiancée at the time, Luísa Midosi, could not resist the temptation to comment on politics whenever the Portuguese situation called for it. She concludes:

«As a neglected work, inexperienced rather than incipient, O Toucador [...] functions almost as a notebook for later writing, since, as Ofélia Paiva Monteiro points out, Garrett “grew” with his century, in a historical and chronological harmony that is not found in many writers».

Garrett and Dandyism

Álvaro Manuel Machado

IN THIS analysis of the role of dandyism in Almeida Garrett, Álvaro Manuel Machado begins by defining the concept in the context of the formation of Romanticism in Europe.

The word «dandy» is associated with a social and literary fashion exported from England to other European countries.

In Garrett's case, the notion of dandyism is not limited to this more restricted sense, but also implies a cultural attitude, which relates dandyism with the Romantic imaginary, as well as another fundamental element in the writer's background: exile. In addition to the extravagance of Garrett's clothes, which soon became fashionable with men of the best Lisbon society, dandyism became a constituent factor in the phenomenon of literary creation, in the sense that it adopted an *«ironically Romantic duplicity»*, which was also to be one of the main hallmarks of his writing.

Garrett's dandyism influenced other Portuguese writers at the end of the nineteenth century, like António Nobre. But it was Raul Brandão who defined it so memorably: *«[...] I do not treat Garrett's futility with the same banal laughter as everyone else. Although I do not understand quite how, underneath his ridiculous foibles I feel there is enormous despair. [...] under the mask of the dandy was a man who suffered at feeling so hugely ridiculous»*.

Images of Brazil in the work of Garrett: innovations and exorcisms

Maria Aparecida Ribeiro

IMAGES of Brazil appear in Garrett's work from his early writing onwards. This is true of his poetry, as in «O Brasil Liberto» and «O Roubo das Sabinas», as

well as his political writing, such as «Portugal na Balança da Europa». Although the image of Brazil always appears in relation to Europe, Garrett's texts on Brazil contain the libertarian ideals he always defended.

In works like «O Ananás», «Caramuru» or «Komurahy», Garrett uses descriptions of landscapes and local customs to provide colour and an exotic touch, as well as advising Brazilian writers to use descriptions of the country to create their own literature. Garrett's intention was actually to write Brazilian literature. *«After all, it was necessary to fight against Gallicism and other outside forms and there was a dispute for hegemony that had to be considered»*.

As can be seen in his writings, Garrett was also interested in the political problems that affected Brazil and relations with Portugal at the time. Such issues as racial hatred, the extinction of native tribes, the abolition of slavery and emigration recur frequently in his writing.

Garrett and two paintings

José-Augusto França

IN THIS text the author analyses Garrett's relationship with painting through two pictures, «The Death of Camões» (Domingos Sequeira) and «Dona Filipa de Vilhena Arming her Sons» (Vieira Portuense). According to J. A. França, these two paintings corre-

spond to two phases in Garrett's life.

The first was a period of exile shared with Domingos Sequeira, when both fled the absolutist regime of King Miguel and lived for a while in Paris, by tradition the city of all exiles. The second was the period when he became famous in Portugal, the time of his public life in parliament and politics in general, but also of the full flowering of Romanticism.

Garrett saw the painting when it was exhibited at the Salon and was greatly affected by it, all the more so because he had already written his poem *Camões*. The poem was within the Arcadian tradition, like Domingos Sequeira's work, although the poet was at the beginning of his career while the painter was coming to the end of his.

The second phase corresponds to the time when Garrett became well known in Portugal, both as a politician and member of parliament and as a Romantic writer. It is unlikely that Garrett knew the painting «Dona Filipa de Vilhena Arming her Sons» by Vieira Portuense. The theme had already been the object of a play, performed by students at the Conservatory in 1840.

José-Augusto França considers that this was probably a coincidence, since the theme came originally from stories circulating in the eighteenth century and written down by the Count of Eriçeira, who recounted this patriotic episode in his «História do Portugal Restaurado». But the Romantic aura of the *topos* may have attracted the pre-Romantic Vieira Portuense and may

also explain why it was used by Garrett, who comments: *«Is this play classical? We do not know; it has certain aspects of the classical. Is it Romantic? In parts it seems to have the vehemence of action and diction characteristic of the most daring of writers of that school»*.

However, the rhetoric present in the painting refers us back to the play, in a parallelism of both aesthetic attitude and lived experience that unites these two great figures of the Portuguese nineteenth century.

Almeida Garrett's *Mérope* An opera by Joly Braga Santos

Piedade Braga Santos

THE OPERA *Mérope* by Joly Braga Santos, based on the play of the same name by Almeida Garrett, was premiered in May 1959 when the composer was thirty-five years old. It is a fully mature work and may be situated at the end of the first phase of the composer's aesthetic development when, after a long period spent abroad, Joly Braga Santos began to free himself of the ties of the language of modal music passed on to him by his teacher, Luís de Freitas Branco.

The main lines of the creative personality of Joly Braga Santos suggest immediate affinities in attitude towards creativity with Almeida Garrett. Like Garrett, the first great Portuguese Romantic, he never made a complete break with the values of his classical

training. In refusing radical approaches, they both opted for an eclectic attitude, which is particularly evident in Garrett's work for theatre.

As for the reasons which led him to choose this theme, Braga Santos says:

«One of my concerns in choosing a subject from Greek tragedy to set to music was to derive support from the foundations of our Greco-Latin classical culture. This is a reaction against the majority of contemporary musicians, who prefer to seek out the barbaric and exotic. Modern man increasingly feels the need for logic, reason and clarity, and the duty of the artist is to respond to this need».

Two other aspects were also important: on the one hand, the historical context of the piece, a classical tragedy, combined perfectly with a musical style based on the modal scales of Ancient Greece. On the other, Joly Braga Santos especially enjoyed writing choral music, and the fundamental role of the chorus in Greek tragedy was very much to his liking.

Translated by The British Council

Almeida Garrett: un retrato

António de Almeida Santos

DESPUÉS de un resumen sobre las muchísimas facetas de la personalidad de Garrett, Almeida Santos concentra su ensayo en el análisis de los discursos parlamentarios del gran escritor, subrayando su brillantismo, expresado en el don de la palabra, en la directa y correcta elocución y en el apuro de lenguaje que diferencian el parlamentar Garrett.

Antes de su elección para diputado, Garrett se ha distinguido desde el inicio por la redacción de un conjunto notable de textos legislativos, versando asuntos tan diversos como la reforma de la enseñanza pública o los derechos de autor. Esta última cuestión ha desarrollado una polémica famosa entre Garrett y Alexandre Herculano, que mantenía una posición idealista, recusándose a considerar la propiedad literaria como si fuera otra cualquiera. A esta posición Garrett contraponía el hecho que los escritores y artistas tenían que comer todos los días, como todo el mundo.

Garrett fue elegido diputado muchas veces, pero ha recusado algunos cargos gubernamentales, prefiriendo dedicarse a la tarea de legislador y reformador, que consideraba más importante, dirigiendo su atención, además de los aspectos ya considerados, para el teatro portugués. Ha hecho los proyectos de creación de un

Teatro Nacional, de creación de un Conservatorio de Arte Dramática e de una Inspección-General de Teatros y Espectáculos Nacionales. Su amor por el teatro lo llevó a ser uno de los profesores fundadores del Conservatorio, escribiendo piezas que los alumnos representarían. Pero, como observa Almeida Santos, «*por entre las difíciles luchas y las importantes tareas que hice, ha siempre encontrado ánimo para continuar la explotación del inagotable filón de su creatividad artística*».

Garrett: romanticismo e modernidad

Ofélia Paiva Monteiro

ROMANTICISMO y Modernidad son dos conceptos inscritos en el proceso creativo de Almeida Garrett. La asunción de una nueva estética, bien que fundada en la educación neoclásica, se junta a la noción de ciudadanía que se expresa en la constante actividad política que Garrett ha ejercido en toda su vida. Partiendo de ese punto, Ofélia Paiva Monteiro describe la evolución de Garrett como escritor y como político, subrayando las líneas de modernidad estética de su obra.

En «*Memória ao Conservatório*», el poeta refiere: «*Este es un siglo democrático; todo que sea hecho lo será hecho por el pueblo y con el pueblo... o no se hará [...]. Los poetas se han hecho ciu-*

dadanos, han tomado parte en la cosa pública como si fuera obra suya [...]. Dale (al pueblo) la verdad del pasado en la novela y drama histórico – en el drama e en la novela actual regálale el espejo en el cual se mire a ello mismo y a su tiempo [...]. y el pueblo aplaudirá porque entiende: es necesario entender para apreciar y gustar».

Ofélia Paiva Monteiro concluye observando que este voto ha sido acompañado por una enorme acción sociopolítica, también expresada en las grandes obras de Garrett. «*Tan suyas y tan comprometidas con la historia y el espíritu de la Nación, ellas revelan la plena concepción de la Modernidad en las perspectivas que fueran acentuadas: en ese marco personal y innovador que tienen en sus tópicos y formas [...]*». La invención de un teatro nuevo, de una nueva novela y de la poesía que, aunque anclada en la tradición popular, se asume como totalmente moderna.

Garrett: un dramaturgo moderno, lector de los clásicos

Aníbal Pinto de Castro

EL AUTOR analiza en este texto el lugar de los clásicos en la actitud estética de Garrett, subrayando que el Romanticismo ha surgido de una ruptura con el imperio de los modelos clásicos que dominaba desde el Renacimiento.

Pero Garrett no ha sido tan radical, prefiriendo una actitud de eclecticismo, semejante a la de Camões, incorporando la herencia clásica en su lenguaje propio, mezclado por una ironía aguda.

Es sobretodo en el teatro que la formación clásica de Garete tiene mayor evidencia. Le gustaba la tragedia greca, que mucho estudiaba, e tiene la preocupación de lo actualizar a la luz de nuevos principios. Para Garrett el drama era la forma más adecuada para el público moderno, porque asumía la función pedagógica y social que la tragedia tenía en la pólis griega.

El primero de los románticos portugueses nos a dejado muchos textos de estética, en los cuales hace el análisis de su recorrido como dramaturgo. Anibal Pinto de Castro concluye diciendo que la herencia clásica *«ha ofertado a Garrett las líneas esenciales que determinan la sobria contención, el equilibrio cristalino y la belleza serena de su alma de romántico: por la disciplina con la cual lo han hecho dominar el fuego de las pasiones, por el calmante sedativo que han traído a los pulsos naturales y naturalizados de su carácter, por la consciencia perfeccionada de su ciudadanía y de la intervención publica que, en nombre de ella, ha tenido como político y como artista, por la configuración "nobiliaria" que han dado a la poesía que, dentro de los cánones de su época, ha descubierto y valorado en la tradición nacional, en la tradición histórica y en la memoria literaria»*.

Colóquio tan sencillo, desfiguraciones

Vasco Graça Moura

VASCO GRAÇA MOURA comenta en su ensayo, de modo exhaustivo e innovador, la escrita de *Frei Luis de Sousa*. Refiere en primero lugar Gomes de Amorin, en la alusión que ha hecho al periodo en lo cual la pieza ha sido escrita (marzo/abril de 1843) y Costa Pimpão, en el análisis del marco psicológico en que el autor se encontraba y que remiten para problemas de consciencia conectados con la existencia de la hija ilegítima que tuviera de Adelaide Pastor.

Se refiere también a las diversas fuentes escritas sobre la vida de Manuel de Sousa Coutinho, ordenado como Frei Luis de Sousa, poniendo algunos problemas esenciales en la versión de Almeida Garrett, sobretodo la circunstancia del título, ya que el personaje jamás interviene como tal, o el papel del peregrino que cambia el drama en tragedia, y la circunstancia de la verosimilitud de un reconocimiento del retrato de D. João de Portugal 35 años pasados y, sobretodo, la circunstancia del fuego puesto por el mismo Manuel de Sousa Coutinho a su casa de Almada, fuego cuyas razones patrióticas parecen dudosas, pues se refugió en Madrid, donde tuvo buena acogida por parte de Felipe III.

También se analiza en este ensayo la cuestión de las relaciones de algu-

nas escenas de *Los Trabajos de Persiles y Segismunda* de Cervantes y el personaje de Manuel de Sousa Coutinho, y el lenguaje de la pieza, en la cual *«[...] Garrett a jugado deliberadamente con procesos inmediatos del dialogo contemporáneo y con las pulsiones más o menos espontaneas de su propia personalidad literaria [...] pero sin perder la mirada de la dimensión del trágico [...]»*. Además, la dimensión trans-temporal y el eficacia teatral de la combinación premonitoria en el registro del mito histórico nacional y la vivencia personal de los personajes que se hace tema en un *Leitmotiv* y hace que *Frei Luis de Sousa* sea una pieza clásica en la unidad del acción, tiempo y espacio, complementada por un estudio de los personajes y del asunto del *Exilio*, en si mismo y cambiado con la entrada en el convento (Madalena de Vilhena y Manuel de Sousa Coutinho), en la muerte (Maria) y en el desaparecimiento (D. João de Portugal).

El huevo de la serpiente – Para una lectura del amor en *Folhas Caídas*

Fernando Pinto do Amaral

FOLHAS CAÍDAS, el libro de poesía que Garrett escribió ya en el otoño de su vida, esta íntimamente conectado con las circunstancias biográficas de su

autor. Muchos de los poemas del libro son dedicados, segundo la mayoría de la crítica, a la Vizcondesa de Luz, Rosa Montufar, la gran pasión de Garrett en esa época. Para Fernando Pinto do Amaral, esta circunstancia es secundaria, cara a la complejidad de sentimientos inscrita en los poemas, en los cuales el amor es exprimido de variadas maneras. «*El amor como sentimiento afectivo conectado con la experiencia afectiva de alguien que lo ha disfrutado hasta la última gota y que, por eso, también a gustado su arrière-goût, al sabor, cuantas veces malo, de su presencia*».

Importante es analizar el sentimiento del amor descrito en el libro, asumido por veces como veneno, otras veces como sufrimiento, muy pocas veces como experiencia feliz. El amargor recorre los poemas con diversos matices que cambian de la frustración al remordimiento. El magnetismo por el sexo femenino es mirado con cinismo o se cambia en amor-pasión para, al final del libro, se resumir en una experiencia puramente erótica.

Del análisis de Fernando Pinto do Amaral sobresale el amor inoculado como un veneno de Eros «*especie de curare que puede paralizar a su víctima*». El último poema del libro, el amor es comparado con una serpiente venenosa «*misteriosamente concebida e incubada en el corazón del sujeto, como un parásito, un cáncer; un huevo maligno que se alimenta y crece a costo del hospedero, mientras lo mata para poder sobrevivir*».

Portugal en la balanza de Europa – «Una ruta de hombre del mar»

José Esteves Pereira

LA OBRA de Almeida Garrett *Portugal na balança da Europa* es parte de los escritos políticos de su autor y se compone por un conjunto de textos publicados en dos periódicos portugueses en los años de 1825 y 1830, reunidos en un libro que fue impreso en Londres donde el escritor estaba exilado. El contexto político en lo que la obra fue escrita se revela determinante para la comprensión de las ideas que expresa, ya que se localiza entre la contrarrevolución *miguelista* e el establecimiento de la monarquía de julio en Francia, que da el poder a Luís Felipe.

José Esteves Pereira hace el análisis del libro, en torno a los conceptos de civilización y de libertad, nociones reguladoras del ideario de Garrett.

Siendo el punto de referencia el ciclo de los años veinte del siglo XIX, para el escritor no es la poca preparación de los pueblos para la libertad que justifica el insuceso de la primera revolución liberal; «*la idea de libertad esta radicada en la natural disposición para ser libre y en la afirmación histórica de la "clase media" que se desarrolló como la sola influyente*» en el Occidente europeo. El paradigma de Garrett es, en conclusión, y sobretudo, la Revolución Americana, aunque haga también el análisis de los efectos de 1789 en el ideario liberal en Europa y en Portugal.

Dialogo entre escritor y ciudadano

Teresa Sousa de Almeida

EN SU TEXTO, Teresa Sousa de Almeida nos propone un análisis de las relaciones entre Garrett escritor y Garrett ciudadano, activamente involucrado en el destino político de su país, consciente de las dificultades del recorrido lleno de avances y retrocesos, de falsas partidas, de altos y bajos que corresponden a la conturbada época en la cual ha vivido. La ruptura propuesta por Garrett se manifiesta por términos estéticos, con la introducción del Romanticismo en Portugal, pero sobretudo por términos políticos. Es difícil de separar un plan del otro, ya que ambos están íntimamente ligados en su pensamiento. Teresa Almeida explica que «*Garrett intenta probar que su destino personal está conectado con el destino de la Nación [...] intenta conciliar lo que, por su naturaleza, siembra inconciliable, buscando una coherencia que, por ser precaria, jamás será definitiva y que, por ser contradictoria, termina por revelarse través su propia inestabilidad*». El poeta ha abandonado por diversas veces su actividad literaria para dedicarse solamente a la política, pero jamás ha olvidado la escrita, que también era una forma de intervención social través la acción de educador y de pedagogo que constituye una de sus características principales. Para Teresa Sousa de Almeida es «*únicamente cuando parece creer en la poesía que*

Garrett consigue fundir su doble condición de escritor y de político. [...] Entre la pérdida del origen y la desilusión del presente, el escritor intenta inscribir su voz, procurando hacer nuevos caminos, u corregir antiguos errores en nombre de uno proyecto literario cuya coherencia anuncia, pero que se revela solamente través sus propias contradicciones».

Una educación «à la Garrett»

Manuel Filipe Canaveira

MANUEL CANAVEIRA presenta en su ensayo las variadas facetas del educador Garrett, como reformador de la enseñanza pública y como defensor del progreso cultural de la sociedad.

Almeida Garrett ha escrito, en 1829, el ensayo *Da Educação*, en lo cual expone con detalle sus ideas sobre lo que debe ser la educación de los variados estratos de la sociedad, visando el progreso social de los pueblos. Años más tarde, influido por las reformas de Mouzinho da Silveira, publica el Plan de Reforma General de los Estudios, que le había sido pedido por la regencia, documento oficial destinado a crear las bases de una instrucción pública liberal, de la cual era feroz defensor, considerando que solamente esta instrucción permitiría el progreso social y cultural de la Nación.

Garrett se ocupa de tópicos tan diversos como la educación de los niños y de las mujeres, ofreciendo muchos consejos útiles para les posibi-

litar una positiva integración en la sociedad. Otro de los aspectos que merecen la atención del escritor es la necesidad urgente de una reforma ortográfica visando la dignidad de la cultura portuguesa.

Como observa Manuel Canaveira, su visión «dominada por una concepción que sobretudo es “utilitaria” (basada en el ideal de felicidad social), separa los tipos de educación que convienen a los ciudadanos y a los rurales [...] La independencia de los individuos, lo que para los comunes mortales, en la opinión de Garrett, solamente puede ser conseguida través una profesión socialmente reconocida, lo lleva a desear una educación polivalente que de a cada persona la oportunidad de superar las vicisitudes de la fortuna».

Garrett en el periodismo

Ernesto Rodrigues

EL ENSAYO de Ernesto Rodrigues propone un análisis de la presencia de Almeida Garrett en la imprenta de su tiempo, sobretudo en la area literaria y civil, evitando abordar en este artículo la presencia del escritor en los periódicos mientras autor de folletines y verdadero periodista.

Se muestran, por lo tanto, «[...] reacciones poco o nada conocidas a su propia obra, [...] elogios y soportes, pero también [...] reservas y ataques que le san tributados [...]», evocando en primer lugar un linaje de autores que

junta bajo el nombre de «Prole de Garrett»: José Osório de Oliveira, António Pedro de Mendonça, Julio César Machado, António Augusto Teixeira de Vasconcelos, José Saramago y José Gomes Ferreira.

Periódicos como sean *O Biógrafo*, *Revista Universal Lisbonense*, *A Ilustração*, *O Mercúrio Lisbonense*, *O Barbeiro*, *O Correio*, de Lisboa, *A Revista Literária*, *O Artilheiro*, *O Periódico dos Pobres do Porto*, *O Athleta*, del Oporto, y también *A Revista Académica* de Coimbra, además de *The Foreign Quarterly Review* de Londres, y los dos títulos que Garrett ha dirigido (*O Portuguez* y *O Chronista*), comentan en diversos sentidos la obra y la personalidad del escritor, mientras que la poesía de Garrett es criticada en periódicos propios, como el *Parnaso Portuguez Moderno* de Lisboa, *Lyra da Mocidade*, de Oporto, u *Novo Trovador* (Coimbra), entre otros.

O Toucador – periodico sin política?

Irene Fialho

IRENE FIALHO presenta en este texto *O Toucador*, periódico escrito en colaboración con Luís Francisco Midosi cuando Garrett tenía solamente 23 años. Era una hoja de novedades, con informes sobre diversos temas que podrían interesar las señoras de la sociedad de Lisboa: la moda, el noviazgo, los bailes, el juego, el teatro – y una parte compuesta sobretudo de poesía.

Garrett habla de los últimos hechos sociales, pero intenta también instruir. En las páginas dedicadas al teatro, relata la historia de esta arte, citando autores portugueses, como Gil Vicente a quién mucho admira.

Cuanto a los poemas publicados en este pequeño periódico, aquellos *«están todavía muy ligados al gusto clásico que era el de la formación del autor; que todavía no se había libertado de su educación arcádica»*.

Irene Fialho comenta también el hecho de Garrett – que decida estas hojas a su novia, Luisa Midosi – no haber podido resistir a hacer comentarios políticos siempre que la situación portuguesa lo propicia. Y concluye:

«Obra olvidada, más inexperta que incipiente, O Toucador [...] casi funciona como cuaderno de apuntes para textos posteriores, pues Garrett, como dice Ofélia Paiva Monteiro, ha “crecido” con su siglo, en una armonía historia y cronológica que no se puede encontrar en muchos escritores».

Garrett y el dandismo

Álvaro Manuel Machado

ANALIZANDO el papel del dandismo en el personaje Almeida Garrett, Álvaro Manuel Machado empieza definiendo el concepto en el contexto de formación del Romanticismo en Europa. *Dandy* es una palabra inglesa, asociada a una moda social y literaria exportada para otros países europeos.

En el caso de Garrett, la noción de dandismo no queda limitada a este ámbito restrictivo pero significa también una actitud cultural, que relaciona el dandismo con el imaginario romántico y con otro elemento fundamental en la formación del escritor: el exilio. Además de las extravagancias de los trajes que Garrett ha adoptado y que serían usados por los hombres de la mejor sociedad de Lisboa, el dandismo es un elemento constituyente del fenómeno mismo de la creación literaria, como adopción de una *«duplicidad irónicamente romántica»* que será una de las características más hincadas de su escrita.

El dandismo de Garrett ha influenciado a otros escritores portugueses de finales del siglo XIX, como sea António Nobre. Pero fue Raul Brandão que lo ha definido en su totalidad: *«[...] no miro la futilidad de Garrett con la risa banal de todo el mundo. Través esos pequeños ridículos, siento, no sé bien por qué, una enorme desesperanza. [...] bajo la máscara del “janota” estaba, por cierto, un hombre que sufría cuando se sentía enormemente ridículo»*.

Imágenes del Brasil en la obra de Garrett: innovaciones y exorcismos

Maria Aparecida Ribeiro

LAS IMÁGENES del Brasil en la obra de Garrett surgen desde sus primeros textos, sean poéticos como «O Brasil

Liberto» y «O Roubo das Sabinas», sean políticos como «Portugal en la balanza da Europa». Bien que la imagen de Brasil aparezca en función de Europa, los textos de Garrett sobre Brasil contienen los ideales de libertad que su autor ha siempre defendido.

En obras como «O Ananás», «Caramuru» o «Komurahy», Garrett utiliza descripciones de paisajes y costumbres locales para matizar y dar notas de exotismo; incluso, Garrett aconseja a los escritores brasileños a utilizar las descripciones de su país para crear una literatura brasileña: *«Era necesario luchar contra los galicismos y otras formas alienígenas e había una disputa por la hegemonía que habría que considerarse»*.

Garrett también se interesaba – y lo mostró en sus escritos – por los problemas políticos que afectaban en aquella época a Brasil y a sus relaciones con Portugal. Cuestiones como el odio racial, la extinción de los indígenas, la abolición de la esclavitud y la emigración son tópicos recurrentes en sus textos.

Los dos cuadros de Garrett

José-Augusto França

El autor analiza en su texto las relaciones de Garrett con la pintura a través de dos cuadros: «A Morte de Camões» de Domingos António Sequeira y «D. Filipa de Vilhena armando os seus filhos

cavaleiros» de Vieira Portuense. Para José-Augusto França esos dos cuadros corresponden a dos fases de la vida de Garrett. La primera fase fue la del exilio, compartido con el pintor ya que los dos habían fugado al *miguelismo* y vivían en París, patria de todos los exilados. Garrett ha visto el cuadro expuesto en el *Salón* y se ha conmovido, porque ya había escrito el poema *Camões*, situado en la tradición de la Arcádia, que era la misma de Domingos Sequeira, aunque el poeta estuviese en el principio de su carrera y el pintor en el final de la suya.

La segunda faz fue la de la consagración en Portugal de la vida publica de Garrett como parlamentario y político, pero fue también la faz de la plena concepción estética del Romanticismo. No es probable que Garrett tenga conocido el cuadro pero el asunto de la tela fuera objeto de una pieza suya, representada en 1840 por los alumnos del Conservatorio. José-Augusto França piensa que esa es una coincidencia, ya que el tópico hacia parte del anecdotario del siglo XVIII, escrito por el Conde de Ericeira que describía la escena patriótica en su «Historia do Portugal Restaurado». El aura romántica del asunto ha tenido una atracción sobre el *pré-romántico* Vieira Portuense y quizá explique su utilización por Garrett, quien comenta: «Es una pieza clásica? No lo sabemos; tiene algo de eso. Es una pieza romántica? Por veces parece tener la vehemencia de acción y de dicción que no cede a los mas atrevidos de la escuela». Pero la retórica presente en la tela remite

directamente para la pieza, en un paralelismo estético y de experiencias vividas que reúne las dos grandes figuras del siglo XIX portugués.

Mélope de Almeida Garrett, Una ópera de Joly Braga Santos

Piedade Braga Santos

LA ÓPERA *Mélope* de Joly Braga Santos, basada en la pieza homónima de Almeida Garrett, fue estrenada en mayo de 1959 cuando su compositor tenía la edad de treinta y cinco años. Es una obra de madurez y, del punto de vista de la evolución estética de su compositor, se localiza en el final de su primera fase, cuando, después de una larga estada fuera de Portugal, Joly Braga Santos empieza a libertarse de las marras del lenguaje modal legadas por su maestro Luís de Freitas Branco.

Las líneas maestras de la personalidad creadora de Joly Braga Santos nos sugieren de inmediato afinidades de actitud, ante la creación, con Almeida Garrett. Tal como el gran romántico, Joly Braga Santos jamás a cortado totalmente con los valores de su formación clásica. Recusando el radicalismo, ambos preferían tener una actitud ecléctica, que es particularmente notable en la obra dramática de Garrett.

Cuanto a las razones que lo motivaran a escoger este tema, el compositor decía:

«Cuando escogí un tema de la tragedia greca tuve la preocupación de me apoyar en los fundamentos de nuestra cultura clásica grecolatina, y de reaccionar contra la tendencia de la mayoría de los músicos contemporáneos, que procuran de preferencia las expresiones del bárbaro y de lo exótico. El hombre moderno tiene cada vez más la necesidad de la lógica, de la razón e de la claridad, y el deber del artista es responder a esa necesidad».

Dos otros aspectos fueron también importantes: por una parte el contexto histórico de la pieza, una tragedia clásica, estaba totalmente de acuerdo con su estilo musical, basado en los moldes de la Antigua Grecia; por otra parte, a Joly Braga Santos le gustaba especialmente escribir para coros, e el papel fundamental del coro en la tragedia greca estaba de acuerdo con su gusto personal.

Traducido por I. L. Fialho

Almeida Garrett: presque un portrait

António de Almeida Santos

APRÈS AVOIR énoncé les différents aspects de la personnalité de Garrett, Almeida Santos centre son article sur les discours parlementaires du grand écrivain, soulignant son intelligence, le don de la parole et l'élocution juste et directe, et la pureté du langage qui constituent les marques fondamentales de Garrett parlementaire.

Avant d'avoir été élu député, Garrett s'est tout de suite distingué par la rédaction d'un ensemble de textes législatifs importants, sur des matières aussi diverses que la réforme de l'enseignement public ou les droits d'auteur. Sur cette dernière question il a d'ailleurs entretenu une fameuse polémique avec Alexandre Herculano, qui avait de la chose une vision idéaliste et refusait de considérer la propriété littéraire comme une propriété quelconque. Garrett était d'opinion que les écrivains et les artistes doivent manger tous les jours comme tout le monde.

Garrett fut élu député plusieurs fois, ayant cependant refusé plusieurs places dans le gouvernement, préférant se consacrer à la tâche de législateur et de réformateur. Outre les aspects déjà mentionnés, le théâtre a aussi attiré son attention. Il élabora les projets de création d'un Théâtre National, du Conservatoire d'Art Dramatique et de l'Inspection-Générale des Théâtres et des Spec-

tacles Nationaux. Son amour du théâtre a fait de lui un des maîtres fondateurs du Conservatoire, ayant même écrit des pièces de théâtre destinées à être représentées par les élèves. Mais, comme observe Almeida Santos, «entre les diverses luttes et les tâches importantes dont il a été chargé, il trouva toujours la force de donner de la continuité à l'exploration du filon inépuisable de sa créativité artistique».

Garrett: romantisme et modernité

Ofélia Paiva Monteiro

ROMANTISME et modernité voilà deux concepts inscrits dans le procédé de création d'Almeida Garrett. L'assomption d'une nouvelle esthétique, quoique basée sur la formation néo-classique, est alliée à une notion de citoyenneté, exprimée dans sa permanente activité politique, tout le long de sa vie. En partant de ces prémisses, Ofélia Paiva Monteiro décrit l'évolution de Garrett, en tant qu'écrivain et en tant qu'homme politique, dans toute sa complexité, soulignant en même temps la modernité esthétique de son oeuvre.

Dans *Memória do Conservatório* (*Mémoire du Conservatoire*), le poète écrit: «C'est un siècle démocratique le nôtre; tout ce qu'on fera, on le fera pour le peuple et avec le peuple... autrement, on le fera pas. [...] Les poètes sont devenus citoyens, ils ont pris part à la chose

publique et ils considèrent que cette oeuvre leur appartient. [...] Donnez [au peuple] la vérité du passé, dans le roman et dans le drame historique, – dans le drame et dans le récit de l'actualité offrez-lui un miroir où il puisse se regarder et voir son temps, [...] et le peuple applaudira parce qu'il comprend: il faut comprendre pour apprécier et aimer».

Dans sa conclusion, Ofélia Paiva Monteiro observe que ce voeu fut accompagné d'une intense action socio-politique, exprimée aussi dans les autres grandes oeuvres de l'auteur. «Tellement siennes et tellement engagées [les oeuvres] dans l'histoire et la Nation, qu'elles révèlent la pleine assomption de la Modernité dans les perspectives accentuées: dans cette marque personnelle et innovatrice que ses thèmes et ses formes exhibent [...]». Invention d'un théâtre nouveau, d'un roman nouveau et d'une poésie, laquelle, quoique ancrée dans la tradition populaire, s'assume comme pleinement moderne.

Garrett: un dramaturge moderne, lecteur des classiques

Aníbal Pinto de Castro

L'AUTEUR analyse, dans ce texte, le rôle des classiques dans l'attitude esthétique de Garrett, soulignant que le Romantisme est né d'une rupture avec l'empire des modèles classiques qui avait dominé toute la Renaissance.

Garret ne fut pas, cependant, aussi radical, préférant une attitude éclectique, semblable à celle de Camões, incorporant l'héritage classique dans son langage, teinté d'une fine ironie.

C'est particulièrement dans le théâtre que la formation classique de garret se fait sentir. Amateur de la tragédie grecque, qu'il étudie de façon approfondie, il veut l'actualiser à la lumière de nouveaux principes. Pour Garrett, le drame est la forme qui convient le mieux au public moderne parce qu'elle remplissait la forme et la fonction pédagogique et sociale que la tragédie remplissait dans la *polis* grecque.

Le premier des romantiques portugais nous laissa de nombreux textes d'esthétique dans lesquels il analyse son parcours en tant que dramaturge. Enfin, Aníbal Pinto de Castro conclut que l'héritage classique «*offrit à Garrett les lignes essentielles qui déterminent la sobre contention, la pureté de l'équilibre et la sereine beauté de son âme de romantique: pour la discipline par laquelle elles lui firent dominer le feu des passions, pour le calme qu'elles ont apporté aux élans naturels et naturalistes de son caractère, pour la conscience qu'elles ont perfectionnée de son statut de citoyen et d'intervention publique et qui, en son nom, il eût en tant qu'homme politique et en tant qu'artiste, pour la configuration "nobilisante" que ces lignes donnèrent à sa poésie, laquelle, tout à fait dans les canons de son époque, il trouva et valo-*

risa dans la tradition nationale, dans la tradition historique et dans la mémoire littéraire».

Simplicité des colloques; défigurations.

Vasco Graça Moura

VASCO GRAÇA MOURA, de manière exhaustive et inovatrice, analyse ici l'écriture de *Frei Luis de Sousa*, faisant d'abord référence à Gomes de Amorim, qui dit que la pièce aurait été écrite en Mars/Avril 1843, et ensuite à Costa Pimpão, dans son analyse du cadre psychologique de l'auteur qui nous renvoie à des problèmes de conscience liés à l'existence d'une fille illégitime du dramaturge issue d'une relation avec Adelaide Pastor. Il réfère également les diverses sources écrites sur la vie de Manuel de Sousa Coutinho, plus tard devenu le moine Frei Luis de Sousa, problématisant quelques aspects essentiels dans la version de Almeida Garrett, nommément la circonstance du titre, étant donné que le personnage n'intervient jamais sous ce nom-là, le rôle du pèlerin, qui transforme le drame en tragédie, et le problème de la vraisemblance d'une reconnaissance du portrait de D. João de Portugal quelques 35 ans plus tard, et surtout la question de l'incendie mit par Manuel de Sousa Coutinho lui-même à sa maison de Almada, dont les raisons politiques s'avèrent douteuses, puisqu'il s'est précisément réfugié à Madrid, où il fut bien accueilli par Filipe III.

Le critique analyse aussi la question des rapports entre certains passages de *Los Trabajos de Persiles y Segismunda* de Cervantes et certains aspects biographiques de Manuel de Sousa Coutinho et de son personnage, et le langage de la pièce où «[...] Garrett a joué délibérément avec des procédés immédiats de l'oralité de son temps et avec les pulsions plus ou moins spontanées de sa propre personnalité littéraire [...] mais sans perdre de vue la dimension du tragique [...]». De plus, la dimension transtemporelle et l'efficace théâtrale de la combinatoire premonitoire dans le registre du mythe historique national et l'existence, en tant que vie personnelle, des personnages sur scène se transforme en *Leitmotiv* et fait de *Frei Luis de Sousa* une pièce tout à fait classique du point de vue de la loi des trois unités: action, temps et espace, accompagnée d'une étude des personnages et de la thématique de l'*Exil* métamorphosé dans l'entrée au couvent (Madalena de Vilhena e Manuel de Sousa Coutinho), la mort (Maria) et la disparition (D.João de Portugal).

L'oeuf du serpent Pour une lecture de l'amour dans *Folhas Caídas*

Fernando Pinto do Amaral

FOLHAS CAÍDAS, le livre de poèmes que Garrett a écrit à l'Automne de sa vie, est intimement lié aux circonstances biographiques de l'auteurs. Un grand

nombre de poèmes de ce livre est dédié, selon l'opinion de la plupart des critiques, à la Vicontesse da Luz, Rosa Montufar, la grande passion de Garrett. Pour Fernando Pinto do Amaral cette circonstance est, cependant, quelque peu secondaire face à la complexité des sentiments inscrite dans les poèmes, l'amour étant exprimé sous plusieurs formes. «*L'amour comme sentiment affectif lié à l'expérience affective concrète de quelqu'un qui l'a savouré jusqu'à la dernière goutte et qui a, de même, pris goût à son arrière-goût, à la saveur si souvent désagréable de sa présence*».

Il importe, par contre, d'analyser le sentiment amoureux mis en jeu dans ce livre, parfois envisagé comme poison, d'autres comme souffrance, rarement comme une expérience heureuse. L'amertume parcourt ces poèmes avec des nuances diverses qui vont de la frustration au remords. Le magnétisme exercé par le sexe opposé est soit envisagé comme cynisme, soit il se transforme en violent amour-passion, pour se résumer, à la fin de l'oeuvre dans une expérience purement érotique.

De l'analyse de Fernando Pinto do Amaral émerge l'amour inoculé en tant que passion ministré par Eros «*espèce de curare capable de paralyser sa victime*». Dans le dernier poème de *Folhas Caídas*, l'amour est comparé au serpent vénimeux, «*mystérieusement conçu et incubé dans le propre coeur du sujet, comme un parasite, un cancer, un oeuf malin qui se nourrit et grandit aux dépens de son hôte, au fur et à mesure qu'il le tue afin de survivre*».

Le portugal dans la balance politique de l'europe «Une charte de Marin»

José Esteves Pereira

L'OEUVRE de Almeida Garrett *Portugal na balança da Europa* fait partie des écrits politiques de l'auteur. Il s'agit d'un ensemble d'articles publiés dans deux journaux portugais entre 1825 et 1830, et plus tard assemblés en livre et édités à Londres, où l'écrivain se trouvait, exilé. Le contexte politique dans lequel l'oeuvre fut écrite s'avère décisif pour la compréhension de ses idées, étant donné qu'elle se situe entre la *contre-révolution migueliste* et l'institution de la monarchie de Juillet, en France qui fait monter Louis-Philippe au pouvoir.

José Esteves Pereira part de ces données pour l'analyse du livre, faisant le tour des concepts de civilisation et de liberté, qui constituent les vraies notions régulatrices de la pensée garrettienne.

Ayant pour point de référence le cycle des années vingt, selon Garrett ce n'est pas le manque de préparation des peuples pour jouir de la liberté qui justifie l'insuccès de la première révolution libérale; «*l'idée de liberté est enracinée aussi bien dans le penchant naturel des hommes à être libres, que dans l'affirmation historique de la "classe moyenne" qui deviendrait la seule vraiment influente en Europe Occidentale*». Le paradigme de Garrett est, peut-on conclure, essentiellement la révolution américaine,

quoiqu'il en manque pas d'analyser aussi les effets de 1789 dans la pensée libérale, et en Europe et au Portugal.

Le dialogue entre l'écrivain et le citoyen

Teresa Sousa de Almeida

TERESA Sousa de Almeida nous propose ici une analyse des relations entre Garrett écrivain et Garrett citoyen, activement engagé dans les destins politiques de son pays. L'auteur du XIXème siècle est lui-même conscient des difficultés de son parcours parsemé de faux départs, de progrès et de reculs, d'écueils qui correspondent enfin à l'époque extrêmement conturbé où il a vécu. La rupture proposée par Garrett se manifeste non seulement en termes esthétiques, avec l'introduction du Romantisme au Portugal, mais surtout en termes politiques. Il est d'ailleurs difficile de séparer l'un de l'autre, tellement ils sont intimement liés dans sa pensée. Teresa Sousa Almeida explique que «*Garrett essaye de prouver que son destin individuel est indissolublement lié au destin de la Nation [...] qu'il essaye de concilier ce que, par nature, semble inconciliable, à la recherche d'une cohérence qui, puisque précaire, n'est jamais définitive et qui, par le fait d'être contradictoire, finit par se révéler à travers son instabilité même*».

Le poète abandonna plusieurs fois l'activité littéraire pour se consacrer à la politique, sans jamais perdre de vue que

sa plume était, elle aussi, une forme d'intervention sociale par son action d'éducateur et de pédagogue, une de ses caractéristiques premières. Pour Teresa Sousa Almeida c'est *«seulement quand il semble croire à la poésie que Garrett parvient à fondre sa double condition d'écrivain et d'homme politique. [...] Entre la perte de l'origine et la déception du présent, l'écrivain essaye de faire entendre sa voix, cherchant à ouvrir de nouveaux chemins, ou de corriger des erreurs anciennes au nom d'un projet littéraire dont il énonce la cohérence mais qui ne se révèle que par ses propres contradictions»*.

Une éducation «à la garrett»?

Manuel Filipe Canaveira

MANUEL CANAVEIRA présente dans cet essai les divers aspects du Garrett éducateur, depuis le réformateur de l'enseignement public jusqu'au défen- seur du progrès culturel de la société.

Almeida Garrett écrit, en 1829, le traité *Da Educação (De l'Education)*, où il expose de façon détaillée ses idées sur ce que doit être l'éducation des diverses couches sociales, dans le cadre du progrès social des peuples. Quelques années plus tard, influencé par les réformes de Mouzinho da Silveira, il publie le *Plano da Reforma Geral dos Estudos (Plan de la Réforme Générale des Études)* qui lui avait été sollicité par la régence, document officiel destiné à établir les bases d'une instruction publique libérale, dont il était grand

partisan, estimant qu'elle seule permettait le progrès social et culturel de la nation.

Garrett s'occupe de problèmes aussi divers que l'éducation des enfants et des femmes, fournissant des conseils utiles qui leur permettent une intégration positive dans la société. Un autre aspect qui mérite l'attention de l'écrivain est la nécessité urgente d'une réforme orthographique ayant pour but rendre de la dignité à la culture portugaise.

Comme fait remarquer Manuel Canaveira, sa vision *«dominée par une conception intrinsèquement "utilitariste" (basée sur l'idéal du bonheur sociale) sépare, dès le début, les types d'éducation qui conviennent aux citadins et aux paysans [...]. L'indépendance des individus laquelle, pour le commun des mortels, selon l'opinion de Garrett, ne peut être atteinte sinon par une profession socialement reconnue, le mène à lutter pour une éducation polyvalente qui puisse donner à chacun l'occasion de surpaser les vicissitudes de la fortune»*.

Garrett dans le journalisme

Ernesto Rodrigues

L'ARTICLE de Ernesto Rodrigues propose une analyse de la présence d'Almeida Garrett dans la presse de son temps, dans un cadre spécifiquement littéraire et civil, évitant donc d'aborder dans cette étude sa présence dans les journaux en tant qu'auteur de feuilletons et que journaliste proprement dit.

On aligne, donc, *«[...] des réactions, peu ou guère connues, à son oeuvre, [...] des éloges et des appuis, mais aussi [...] des réserves et des attaques qui lui sont portés [...]»*, en évoquant d'abord un groupe d'auteurs qui réunit sous le nom de «Prole de Garrett»: José Osório de Oliveira, António Pedro Lopes e Mendonça, Júlio César Machado, António Augusto Teixeira de Vasconcelos, José Saramago et José Gomes Ferreira.

Des journaux tels que *O Biógrafo*, la *Revista Universal Lisbonense*, *A Ilustração*, *O Mercúrio Lisbonense*, *O Barbeiro*, *O Correio*, publiés à Lisbonne, la *Revista Literária*, *O Artilheiro*, *O Periódico dos Pobres do Porto* et *O Athleta* publiés à Porto, en passant par *A Revista Académica* de Coimbra et *The Foreign Quarterly Review* de Londres et deux autres publications qu'il a lui-même dirigé (*O Portuguez* et *O Chronista*), présentent plusieurs commentaires, de toutes sortes, sur l'oeuvre de l'écrivain. La poésie, qui a des journaux spécialisés tels le *Parnase Moderne*, de Lisbonne, la *Lyra da Mocidade*, de Porto, ou *O Novo Trovador*, de Coimbra, entre autres – font la critique du Garrett-poète.

O Toucador – journal sans politique?

Irene Fialho

IRENE FIALHO présente dans ce texte *O Toucador*; écrit en collaboration avec Luís Francisco Midosi, quand Garrett avait seulement 23 ans. Il s'agissait d'un jour-

nal de nouveautés, avec des informations susceptibles d'intéresser les dames de la haute société de Lisbonne: mode, flirts, bals, jeux, théâtre et une partie littéraire essentiellement constituée de poésie.

Garrett fait le récit des derniers événements sociaux, mais il prétend également éduquer. Dans la page consacrée au théâtre, il écrit longuement sur l'histoire de cet art, ne manquant pas de citer des auteurs portugais tels que Gil Vicente.

Quand aux poèmes que l'auteur publie dans ce petit journal, *«ils sont encore très attachés au goût classique, qui était celui de la formation d'un auteur qui ne s'était pas encore libéré de sa formation arcadique»*.

Irene Fialho rend compte également du fait que Garrett, qui dédie ces pages à sa fiancée de l'époque, Luisa Midosi, ne peut pas s'empêcher de faire des commentaires politiques chaque fois que la situation portugaise s'y prête. Et elle conclut:

«Oeuvre oubliée, marquée plutôt par une sorte d'inexpérience, O Toucador [...] fonctionne presque comme un cahier dans lequel l'auteur prendrait ses notes pour des écrits postérieurs, car Garrett, d'après l'opinion de Ofélia Paiva Monteiro, "grandit" avec son siècle, dans une harmonie historique et chronologique qu'on ne trouve pas facilement chez d'autres écrivains».

Garrett et le dandysme

Álvaro Manuel Machado

En analysant le rôle du dandysme chez Almeida Garrett, Álvaro Manuel Machado commence par définir ce concept dans le contexte de la formation

du Romantisme en Europe. *Dandy* est un mot anglais, associé à une mode sociale et littéraire exportée ensuite dans d'autres pays européens.

Dans le cas de Garrett, la notion de dandysme n'est pas aussi limitée; elle implique aussi une attitude culturelle, qui met en rapport le dandysme et l'imaginaire romantique, en même temps qu'un autre élément fondamental dans la formation de cet écrivain: l'exil. Outre la façon extravagante de s'habiller que Garrett adopta et qui sera suivie par les hommes de la meilleure société de Lisbonne, le dandysme devient constitutif du phénomène même de la création littéraire, dans le sens de l'adoption d'une *«duplicité ironiquement romantique»* qui sera une des caractéristiques les plus marquantes de son écriture.

Le dandysme de Garrett influencia d'autres écrivains portugais de la fin du XIXe siècle, dont António Nobre. Mais ce fut Raul Brandão qui le définit d'une façon exemplaire: *«[...] je n'envisage pas les futilités de Garrett comme le rire banal de tout le monde. Atravers ces petits ridicules, je sens, je ne sais pas bien pourquoi, un énorme désespoir: [...] sous le masque du dandy il y avait certainement un homme qui souffrait parce qu'il se sentait profondément ridicule»*.

Images du Brésil dans l'oeuvre de garrett: innovations et exorcismes

Maria Aparecida Ribeiro

LES IMAGES du Brésil dans l'oeuvre de Garrett surgissent dès ses premiers

textes, que ceux-ci soient poétiques, comme *O Brasil Liberto* (*Le Brésil libéré*) et *O Roubo das Sabinas* (*Le ravissement des Sabinas*), ou bien politiques – cas du *Portugal dans la Balance de l'Europe*. Quoique l'image du Brésil soit toujours présente en fonction de l'Europe, les textes de Garrett sur le Brésil exhibent l'idéal de liberté toujours défendu par l'auteur.

Dans des oeuvres telles que *O Anadís*, *Caramuru* ou *Komurahy*, Garrett utilise les descriptions de paysages et de moeurs locaux pour donner de la couleur et un peu d'exotisme, conseillant, d'ailleurs, les écrivains brésiliens d'utiliser les descriptions de leur pays afin de créer une littérature qui leur soit propre. L'intention de Garrett est d'ailleurs celle d'écrire de la littérature brésilienne. *«En fin de compte, il était nécessaire de lutter contre l'influence de la France et d'autres formes étrangères et il y avait une dispute pour l'hégémonie de laquelle il fallait tenir compte»*.

Garrett s'intéresse aussi, et il le prouve dans ses textes, aux problèmes politiques qui affectent le Brésil et ses rapports avec le Portugal de l'époque. Des questions telles que la haine raciale, l'extinction des indiens, l'abolition de l'esclavage et l'émigration, apparaissent constamment sous sa plume.

Les deux tableaux de Garrett

José-Augusto França

L'AUTEUR analyse dans ce texte les rapports de Garrett avec la peinture se

basant sur deux tableaux: *La Mort de Camões* de Domingos Sequeira et *D. Filipa de Vilhena faisant ses fils cavaliers* de Vieira Portuense. Pour J. A. França, ces deux tableaux correspondent à deux périodes de la vie de l'auteur. La première, celle de l'exil, partagée avec le peintre, tous les deux fuyant les partisans du roi D. Miguel, et vivant à Paris, la patrie de tous les exilés. Garrett vit le tableau au Salon, et il en fut très ému, d'autant plus qu'il avait déjà écrit le poème *Camões*, dans la tradition arcadique, qui était celle aussi de Domingos Sequeira, bien que le poète fut en début de carrière et le peintre à la fin de la sienne.

La deuxième période, celle de la consécration au Portugal, de sa vie publique de parlementaire et d'homme politique, mais aussi de la pleine assumption esthétique du Romantisme.

Il n'est pas probable que Garrett ait connu le tableau de Vieira Portuense. Le thème avait déjà fait l'objet d'une pièce, représentée par les élèves du Conservatoire, en 1840. José Augusto França pense qu'il s'agit probablement d'une coïncidence, puisque le thème sortait tout droit des petites histoires du XVIIIe siècle, de la plume du Comte d'Ericeira, responsable du récit de la scène patriotique dans son *Histoire du Portugal Restauré*. Mais l'aura romantique du *topos* aurait attiré le pré-romantique Vieira Portuense et elle est susceptible d'expliquer, éventuellement, son utilisation par Garrett, qui observe à ce propos: «*Elle est classique*

cette pièce? Nous ne le savons pas; elle en a quelques aspects. Est-elle romantique? Par moments, elle nous semble avoir la vigueur d'action et de diction qui l'emporte sur les plus osés de l'école». Cependant, la rhétorique présente dans le tableau renvoie irrésistiblement à la pièce, dans un parallélisme esthétique et d'expérience de vécue qui unit ces deux grandes personnalités du XIXe siècle portugais.

Méropé de Almeida Garrett Une opéra de Joly Braga Santos

Piedade Braga Santos

LA PREMIÈRE de l'opéra *Méropé* de Joly Braga Santos, sur la pièce de théâtre homonyme d'Almeida Garrett, eût lieu en Mai 1959 quand l'auteur avait trente-cinq ans. C'est une oeuvre appartenant déjà à la maturité et, du point de vue de l'évolution esthétique de son auteur, elle se situe à la fin de la première période, quand, au cours d'un long séjour à l'étranger, JBS commence à se libérer des amarres du langage modal qui lui avait été légué par son maître, Luís de Freitas Branco.

Les traits principaux de la personnalité créatrice de JBS, dans le domaine de la création, suggèrent immédiatement des affinités d'attitude avec Almeida Garrett. Le premier grand romantique portugais ne réussit jamais à rompre totalement avec les valeurs de sa formation classique. Refusant le

radicalisme, tous les deux ont préféré une attitude eclectique particulièrement évidente dans la pièce de Garrett.

Quand aux raisons qui ont dicté le choix de ce thème, l'auteur nous dit:

«*Une de mes préoccupations en choisissant un sujet de la tragédie grecque à mettre en musique, a été de m'appuyer sur les fondements de notre culture classique greco-latine, réagissant ainsi contre la tendance de la plupart des compositeurs contemporains qui cherchent de préférence les expressions du barbare et de l'exotique. L'homme moderne ressent de plus en plus un besoin de logique, de raison et de clarté et le devoir de l'artiste est de répondre à ce besoin*».

Deux autres aspects ont été importants: d'une part, le contexte historique de la pièce, une tragédie classique qui épousait parfaitement son style musical, basé sur les modes de la Grèce Ancienne; et d'autre, Joly Braga Santos aimait spécialement écrire pour des coeurs, et le rôle fondamental du coeur dans la tragédie grecque venait à l'encontre de ce goût personnel.

Traduit por Magda Figueiredo

