

Camões

REVISTA DE LETRAS E CULTURAS LUSÓFONAS

MAIO
JUNHO
1998

numero

I

Pontes lusofónas

resúmenes en Español

abrégés en Français

abstracts in English

MINISTÉRIO
DOS NEGÓCIOS
ESTRANGEIROS

INSTITUTO
CAMÕES

Una Lengua, Siete Espacios Culturales. Breve Diacronía de la Galaxia Literaria Lusófona

José Augusto Seabra

EL AUTOR traza en este texto las etapas del proceso de formación de la lengua portuguesa como espacio de comunicación y de cultura, desde a matriz galaico-portuguesa, a la expansión del portugués en el Mundo abierto por los Descubrimientos quinientistas.

Las primeras formas de expresión poética, aunque fieles a la tradición galaico-portuguesa original, característica de los cantares de amigo, se incluyen también en el contexto de la cultura literaria europea, presente ya en las cantingas de amor de D. Dinis, escritas al estilo provenzal. Estos dos rasgos se mantienen hasta el Renacimiento, lo que confirmará la vocación del portugués como *“lengua nacional y universal”*. El siglo XVI corresponde, por otra parte, a la madurez de la lengua y literatura portuguesas. Surgen las primeras gramáticas y la lengua comienza a disponer de bases normativas sólidas. La publicación de *Os Lusíadas* de Luís de Camões en 1572 representa su apogeo. El poeta lanza las estructuras básicas del portugués clásico y explora sus múltiples virtualidades expresivas.

Durante la Época Moderna el portugués se difunde en otros espacios acompañando las rutas de los misioneros, y se impone en el territorio brasileño, impulsado por los padres jesuitas. La transferencia de la Corte portuguesa a Río de Janeiro, a comienzos del siglo XIX, fomentará el Nascimento de un espíritu de autonomía en la cultura brasileña, espíritu ése que se afirma con mayor pujanza tras su Independencia en 1822. A pesar de eso, los lazos políticos y culturales continúan fuertes.

La literatura brasileña sólo se vuelve verdaderamente independiente con el movimiento Modernista a partir de 1922. A un *“indigenismo”*, a veces radical, de raíz civilizacional amerindia, se contrapone, por parte de autores como Gilberto Freyre, el reconocimiento de la influencia portuguesa, integrando la cultura brasileña en un *“complejo transregional y binacional en que Portugal y Brasil se reencuentran”*.

Prosiguiendo el análisis del recorrido de la lengua portuguesa a través de las literaturas africanas de expresión lusófona, a lo largo de los siglos XIX e XX José Augusto Seabra subraya la idea fundamental de su tesis: el enfrentamiento permanente entre los varios contextos culturales propios de cada territorio y la cultura y literatura portuguesas, resulta finalmente un enriquecimiento de la lengua por la inclusión de múltiples y diferentes registros lingüísticos y culturales, bajo el signo de la *“unidad en la diversidad”*.

Literatura y Lengua Literaria

Ana Maria Mão-de-Ferro Martinho

ESTE TRABAJO analiza los diversos tipos de relación que se han ido estableciendo entre el portugués y las lenguas autóctonas en el seno de las literaturas africanas de expresión portuguesa. La autora comienza por identificar los problemas comunes a las literaturas de todos los antiguos territorios ultramarinos: aquí, el portugués se instituyó como lengua de la administración y de la burocracia, incapaz de describir la realidad social y cultural del campo: el profesor se encuentra sin instrumentos que le permitan relacionar la lengua con lo cotidiano de los niños a los que enseña. Leer y escribir se convierten en actos fuera de la realidad.

Por otro lado, existe en los autores africanos de lengua portuguesa una voluntad de emancipación lingüística y una preocupación con la condición social de las poblaciones de las periferias urbanas, (es el caso de Luandino Vieira), o de los campos (como Uanhenga Xitu) que origina una mimetización del lenguaje local, justificado por criterios de autenticidad narrativa. Uanhenga Xitu lleva esta relación de interpenetración entre las lenguas a extremos totalmente nuevos. *“En sus historias va revelando la alegoría de los poderes lingüísticos — su valor normativo, su fascinante construcción de nuevos sentidos, tanto más verdaderos cuanto resultantes del cruce de naturaleza diversa. En este caso*

el portugués se quimbundiza — y tiene como resultado la caricatura del propio proyecto narrativo [...]".

Hasta la independencia se levantaba, en lo referente a las literaturas ultramarinas, el problema de saber a que territorio de hecho pertenecían, pues se hacía difícil clasificarlas como literatura portuguesa. Sin embargo, y a pesar del ablandamiento de ciertos procesos literarios más extremos, sobretudo desde la década de los ochenta — en Manuel Rui o Sousa Jamba o Mia Couto por ejemplo — las literaturas africanas de expresión portuguesa continúan recreando la lengua *"en un compromiso constante entre los diversos sistemas lingüísticos en circulación"*.

Del Clasicismo al Realismo en *Claridade*

Alberto Carvalho

LA REVISTA *Claridade* surge en Mindelo en 1936, dentro de un movimiento de emancipación cultural, social y política de la sociedad caboverdiana, que alcanza, en esos años, su edad adulta. Desde el punto de vista literario, *Claridade* se erige como bastión de la contemporaneidad estética y lingüística, superando el conflicto entre lo "antiguo" y lo "moderno", esto es, entre el Clasicismo/Romanticismo de referente portugués, dominante durante el siglo XIX, y el nuevo Realismo; *"sensible a las realidades de lo cotidiano del pueblo, [...] en el sentido de un alcance y*

una representatividad cada vez mayores de la conciencia general de la nación".

Los fundamentos de este movimiento de emancipación cultural y política, pueden encontrarse en la actitud de la burguesía liberal ochocentista surgida del Setembrismo, una vez superado el conflicto entre la sociedad criolla de base esclavista y las nuevas instancias sociales y jurídicas inherentes a la abolición de la esclavitud y del régimen de los morgadíos, que anuncian el final del Antiguo Régimen. A nueva burguesía liberal instituyó la Escuela como elemento homogenizador de la diversidad étnica que existía en las islas, en el supuesto de que el proceso de alfabetización y formación intelectual de la población era indispensable al desarrollo de una conciencia general clara. Lo hizo de manera sistemática y con la aprobación y el apoyo constantes de la Iglesia, que era por ese entonces, la única entidad poseedora de una estructura de enseñanza eficaz. La Escuela desencadenó una avidez de lectura que es la base del extraordinario desarrollo cultural de Cabo Verde en el siglo XX.

La creación del Seminario-Lyceu da Praia está en el origen de la proliferación de diversas actividades culturales, habiendo sido registradas cerca de diecinueve asociaciones recreativas y culturales en todas las islas. El *Lyceu*, además de formar a los quadros dirigentes de la administración criolla, representó el crisol de donde surgieron sucesivas generaciones de intelectuales, principales dinamizadores de las instituciones de comunicación y cultura dentro del territorio. Serán estos los que *"asuman la reacción nacionalista de ese tiempo contra la mão férrea del*

proceso colonialista. La misma escuela de intelectuales, fue la creadora de las condições para el nacimiento del Liceu de Mindelo en 1917, responsable de la nueva intelectualidad científica y positivista responsable de superar a sus antecesores".

El lanzamiento de la revista *Claridade* en 1936, dio lugar a la divulgación de una estética realista que respondía a una nueva situación social. *"En el sentido prospectivo, Claridade fue capaz de decir, mediante una ética que reelaboró el concepto de artista de la palabra, lo que interesaba a la población que de ella se dijese para realizarse como nación-Estado. La demora en realizar este recorrido de soberanía, [...] viene a ser así uno de los significantes de la permanencia del espíritu de realismo vivo que fue conformando y readaptando la revista a las sucesivas generaciones de colaboradores"*.

Trayectorias y Sentidos de la Narrativa Portuguesa Contemporánea

Carlos Reis

EL AUTOR analiza, en este texto, el recorrido de la ficción portuguesa contemporánea, desde el Modernismo a nuestros días. En el plano teórico distingue tres etapas en la evolución de la creación artística: *"una actitud innovadora, traducida por la derogación de códigos dominantes [...]; después de ella sobreviene un tiempo de estabilización, en gran parte*

asegurada por la acción conjugada de diferentes mecanismos de orden institucional, [...]; por último existe un estadio de saturación, marcado por la redundancia y, en consecuencia, desprovisto de la capacidad de suscitar el efecto sorpresa".

La evolución de la literatura portuguesa a lo largo del siglo XX, estuvo marcada por momentos de ruptura y confrontación como los subyacentes a los movimientos de *Orfeu, Presença*, o al neorrealismo. La novela y la poesía siguieron, por otra parte, caminos a veces divergentes — la generación de Pessoa, por ejemplo, no tuvo *"en la narrativa un modo de representación literaria tan insistente como lo fue en la poesía"*. Por otro lado, se hace necesario considerar un conjunto de autores que aunque se sitúen al margen de las corrientes literarias dominantes de su tiempo, no por ello dejan de ser notables novelistas. Es el caso de Vitorino Nemésio, en su obra *Mal Tiempo en el Canal* se reveló como una de las personalidades más importante de la narrativa portuguesa del siglo XX.

Tras la ruptura efectuada por los Modernistas, será el neorrealismo, en los años 30 y 40, el que se constituirá como movimiento ideológico y estético unificador. Sin embargo, la diversidad de estilos y de procesos literarios presentes, sugiere que *"la consistencia ideológica del movimiento fue más aparente que efectiva"*, idea que se confirma durante la década de los cincuenta, con la ampliación de las temáticas provocada por una nova reflexión en torno al pensamiento marxista.

Los años sesenta corresponden a dejar atrás definitivamente el Neorrealismo. Escritores como José Cardoso Pires, Vergílio Ferreira o Almeida Faria, exploran las posibilidades estéticas de la nueva novela.

Finalmente, es *"en un escenario totalmente renovado, a partir de 1974 y en el transcurso de un proceso evolutivo, por acabar todavía, donde ciertas presencias se imponen con el vigor de una revelación"*. Lobo Antunes, João de Melo, Fernando Assis Pacheco, o Manuel Alegre, cuya narrativa se nutre aún de la violencia de la guerra colonial, o más recientemente Agustina Bessa-Luís, Saramago, Álvaro Guerra, Mário Cláudio, que redescubren la Historia en busca de la fabulación narrativa, tienen en común la búsqueda persistente de una singularidad propia.

Nuevos Rumbos de la Literatura Brasileña

Jorge Henrique Bastos

EL AUTOR analiza la situación de la literatura brasileña de los años ochenta, en el ambiente posterior al final de la dictadura y a la instauración del régimen democrático. La coyuntura política influiría de forma determinante en los géneros y en las temáticas escogidas por los escritores, desde el memorialismo a la autobiografía muy marcadas por objetivos de intervención política y

social. Desde el punto de vista estético, sin embargo, el período está definido por una grande diversidad de estilos, sin una línea homogenizadora, rasgo que se prolongará por la década de los noventa. Nombres como Moacyr Sciliar, Haroldo Maranhão ou Rubem Fonseca continúan sorprendiendo y mereciendo el aplauso da crítica.

En los últimos años, se ha asistido a un brote de nuevos talentos que dominan hoy el panorama literario brasileño. *"Lo que puede unir nombres tan dispares como Marilene Felinto, Vicente Cecim, Patrícia Melo, Carlos Nascimento da Silva, ou Bernardo de Carvalho? Creo que la búsqueda de una dicción singular asumida por cada autor es lo que más queda en evidencia. El conjunto de voces no sintetiza la situación actual, en realidad provoca la escisión interior de la expresividad fragmentándola, y al mismo tiempo, consolida la realidad traducida individualmente"*.

Las temáticas abordadas por estos autores traducen la diversidad de estilos y recorridos de la escritura, de la exploración de la angustia interior en Marilene Felinto, a los ambientes casi policiales de Patrícia Melo y Bernardo de Carvalho, o a la investigación histórica de Carlos Nascimento da Silva. Vicente Cecim, representa la realidad transgresora, la que permite abolir los límites y encarnar valores revolucionarios, produciendo efectos permanentes. *"A través de las palabras de Vicente Cecim, el hombre y la literatura asumen la renovación inaugurando o anuncio de nuevos mundos que se yerguen bajo el poder de la verdadera creación"*.

En el Sobrado sobre la Bahía. Retrato de la burguesía de Luanda a finales del siglo XIX

Maria João Martins

LOS SOBRADOS, denominación local de las casas burguesas luandensas de finales del siglo XIX, simbolizan, para María João Martins, el dominio político y económico de una nueva elite blanca de base mercantil, que substituye a la antigua elite criolla tras la abolición de la esclavitud en 1836.

La autora comienza por colocar el tema escogido, en el contexto político y cultural de la Europa del siglo XIX, muy particularmente, en el nuevo impulso colonizador expresado en la *"carrera a África"* en la que Portugal también participó. Tras la pérdida de Brasil y frente a la rivalidad de otras potencias que culminaría en un Ultimátum inglés, el país fue obligado a afirmar claramente su dominio sobre Angola, Mozambique y Guiné.

La relación establecida con los territorios africanos se caracterizaba, desde el siglo XVI, por el predominio del comercio de esclavos concentrado en el litoral angoleño, mientras que las zonas del interior se encontraban todavía prácticamente inexploradas. En 1836, se decretó la abolición de la esclavitud. Sá da Bandeira, uno de los políticos más importantes del *Setembrismo*, concibe un vasto plan de reformas *"con vistas a construir un Brasil en África"*. Esta decisión tiene como

consecuencia el progresivo declive social de la élite criolla, que había prosperado con el comercio de negros y dominaba la administración de la ciudad de Luanda. La presión de la *"carrera a África"* y la amenaza inglesa, así como la búsqueda de materias primas y productos tropicales en una Europa en plena fase de industrialización, constituyeron un poderoso estímulo para la inversión en las potenciales riquezas angoleñas. A finales del siglo una nueva burguesía blanca, de origen metropolitana y dedicada al comercio de importación/ exportación, había ya substituido a la antigua elite criolla en la provincia. A la par que una intensa actividad política con vistas al progreso económico de Angola, y de una intervención cívica que tuvo su gran momento como consecuencia del Ultimátum, la burguesía luandensa ostentaba su prosperidad creciente en un gusto por el lujo y en un cierto cosmopolitismo, que le otorgó un perfil sociológico muy particular.

El Criollo Forro Artículos, substantivos y adjetivos

Carlos Espírito Santo

EL AUTOR nos presenta un estudio comparativo del uso de los artículos, substantivos y adjetivos en el criollo forro caboverdiano. A la lengua deriva del portugués de los siglos XV e XVI, que representa también hoy cerca de *"93% del léxico, al contrario de lo que se verifica con las lenguas africanas, que contribuyen con 7%*

apenas". El artículo indefinido *ũa*, por ejemplo, proviene directamente del portugués medieval. As particularidades gramaticales e léxicas del criollo forro ven siempre acompañadas de ejemplos elucidativos. Destacaremos algunas: los substantivos concretos son en número superior a los abstractos e ambos invariables en número, aunque precedidos de *montxi* ou *iô* que significan mucho. Los adjetivos *não* varían no género, manteniendo, no sin embargo, del portugués o comparativo e o superlativo.

Teatros, las Luces y las Sombras

Viaje rápida a través de las historias del teatro de los países africanos de lengua portuguesa al que se unió Timor

António Loja Neves

LA HISTORIA del teatro de los países africanos de lengua portuguesa, así como su cultura ha estado considerada, durante muchos años, bajo el prisma de un propósito ideológico unificador, justificado, más por la simple ignorancia, que por insondables razones de política ultramarina. Pero *"en cada territorio, primero, y en cada país desde su independencia, después, las razones, las oportunidades, las condiciones y las iniciativas han ido siendo siempre diversificadas, exigiendo tratamientos autónomos"*.

El teatro angoleño moderno tiene sus raíces por un lado, en la tradición cristiana difundida por los padres misioneros, que encontraron en este modo de expresión una forma eficaz de presentar

su fe a los nuevos creyentes. Por otro, en el teatro portugués divulgado por las compañías nacionales portuguesas, que a partir de los años treinta recorrieron los antiguos territorios ultramarinos. Como contrapunto a esta realidad, y sobre todo durante el transcurso de los años sesenta el “teatro negro” de cariz nacionalista (estas tres contribuciones estarán presentes, en mayor o menor grado, en la evolución teatral de todos los países africanos de lengua portuguesa).

La independencia trajo a Lunada esa experiencia. La creación de la Escuela de Teatro y Danza, en 1976, dio un nuevo impulso a la producción y montaje de textos dramáticos de autores como Costa Andrade, Ruy Duarte Carvalho o António Van-Dúnem, producción esta que sobrevive a las dificultades provocadas por la guerra civil, demostrando la gran vitalidad de la tradición teatral angoleña.

El recorrido del teatro mozambiqueño sigue, grosso modo, las mismas etapas. Hay que destacar la existencia de gran número de espectáculos, especialmente en el terreno del teatro amateur, consiguiendo siempre llenar las salas.

En Cabo Verde es en la década de los setenta, tras el período colonial, cuando un grupo de jóvenes amateurs del Instituto de Mindelo se lanza en una experiencia teatral con gran éxito, que servirá de ejemplo compañías que surgirán más tarde. La característica más marcada del teatro caboverdiano, compartida con el de São Tomé e Príncipe, es su profunda relación con la tradición oral y con el espíritu musical de sus habitantes.

En el caso de Timor, la situación política no permite una implantación efectiva

de esta forma de arte. En cuanto a Guiné, condicionada por la pobreza y por la ausencia de una tradición teatral urbana, la historia de los prolegómenos de su teatro no han sido todavía plasmados en papel.

La Escrita de la Historia. Oriente, Occidente

Isabel Monteiro

LA INFLUENCIA de la medicina y de la farmacopea orientales en la ciencia europea de los siglos XVII y XVIII, debe ser situada en el contexto más amplio de una noción de cultura que abarca, además de lo social y de lo mental, *“los mecanismos que conducen a la concepción y difusión de los descubrimientos científicos y de todas las formas de arte”*.

Los viajes de los descubrimientos produjeron relatos mezclando lo real e lo fantástico, descripciones e dibujos de la flora e de la fauna, divulgados, con enorme éxito tanto en Portugal como en el resto de Europa, a través de la novísima industria de la prensa dirigida a un público ávido de literatura exótica.

El racionalismo del siglo XVII va a clasificar y otorgar rigor científico a estos nuevos conocimientos. Surgen los primeros tratados de medicina y farmacopea con propósitos realmente científicos. En 1699, se publica el *“Traité des maladies particulières aux Pays Orientaux et dans la Route”*, incluido en la *“Nouvelle Relation d'un Voyage faite aux Indes Orientales de Mr. Dellon, Docteur en Médecine et auteur de la Relation de Goa”*.

Dellon embarca hacia el Oriente en 1668 e es encarcelado por la Inquisición de Goa. Tras cumplir pena en Portugal, regresa a Francia donde escribe la *“Nouvelle Relation...”*. Dedicó el relato del viaje a Bossuet, entonces ministro de Luís XIV, consiguiendo así protección contra los ataques de la Iglesia. En su Tratado, describe exhaustivamente las prácticas médicas y la farmacopea indias comparándolas con las usadas en la Europa de la época. Valiéndose de la experiencia adquirida en Oriente, Dellon distingue de manera sistemática las prácticas eficaces, de las inocuas o incluso de las peligrosas. Enfermedades tan comunes como las fiebres, la disentería y el escorbuto, especialmente entre los marineros, son objeto de especial atención, y los métodos de tratamiento orientales cuidadosamente anotados y comentados. Sus consejos, y los tratamientos que aconseja, continúan de actualidad. Como destaca Isabel Monteiro, *“Dellon nos habló de la enfermedad y de la sanación. Del cuerpo, que en la intimidad de su sufrimiento, espera remedio. En el siglo XVII y ad seculorum. En la India, en Europa, en todo el mundo. Por eso, también, el tratado de Dellon vale. Porque habla de lo universal por medio de lo particular”*.

Los Instrumentos Musicales y los Viajes de los Portugueses

João Pedro Caiado

LA EXPANSIÓN portuguesa de la época moderna y posteriormente la emigración hacia Brasil, África y Europa en los

siglos XIX y XX, llevaron a los portugueses a contactar con las prácticas musicales de otras culturas.

Las primeras fuentes de que disponemos — descripciones de los viajes realizados a lo largo de la costa occidental africana, constituyen testimonios vividos, resultado, según Vitorino Magalhães Godinho, *“de la experiencia y memorias personales de los hechos, utilizando también el testimonio oral y, a veces, escrito [...] de los indígenas”*.

Los instrumentos utilizados por las poblaciones de la costa occidental africana son minuciosamente descritos e incluyen guitarra, violas de dos cuerdas y atabales, no Senegal, xilófonos y guitarras en el reino del Congo y las famosas orquestas de marimbas en Mozambique.

Además de los instrumentos, los relatos nos facilitan también informaciones curiosísimas sobre las prácticas musicales indígenas. En el reino de Senegal, *“las mujeres [...] son muito joviales y alegres; cantan y bailan de buen grado principalmente las jóvenes; pero sólo bailan por la noche bajo la claridad de la luna; su forma de bailar es muy diferente de la nuestra”*. Estas descripciones son particularmente reveladoras de la mirada de quien así escribe. La musicalidad y sentido dramático de los músicos africanos dab lugar al siguiente comentario, a propósito de unos intérpretes de laúd (relato de Pigafetta de 1591): *“Además, cosa asombrosa, a través de ese instrumento expresan sus pensamientos y se hacen entender tan claramente, que casi todo*

lo que podemos decir con palabras lo pueden ellos declarar con los dedos, tocando el instrumento”.

La música africana sigue las huellas del comercio de esclavos, y va a influir en otros territorios, dando origen a nuevas formas musicales. Así como la emigración portuguesa del siglo pasado a Brasil, y ya en el siglo XX, a Europa, recreó en sus nuevas tierras, los instrumentos y la música popular de su país de origen.

Tres Pasajes Junto al Índico

Lidia Jorge

LA AUTORA recuerda a su viaje a Mozambique en tiempos conturbados desde el comienzo de los años setenta. Es el retorno a la memoria de la infancia, a otro viaje, mediado por la distancia palpable en las cartas que recibía de su abuelo, emigrado a los cincuenta años al antiguo territorio colonial. *“...las primeras cartas que leí en mi vida, contenían en el sobre palabras difíciles de pronunciar — Cheringonoma, Zambézia, Chingune, Chilokane, Sofala, Mozambique. Pero en el globo terrestre que existía sobre una mesa, [...] ese lugar del mundo estaba ahí mismo y sólo parecía lejos, cuando mi madre me impelia hacer ese esfuerzo de abstracción que consistía en reconocer Portugal en la proporción de la Tierra, el tamaño del Algarve que no era nada, la inexistencia de nuestra feligresía, la*

imposibilidad de representar en esa bola surcada por meridianos en nuestra propia casa. Entonces sí, reconociéndome en lo infinitamente pequeño, África asumía el tamaño de un sueño lento, y la distancia que nos separaba no tenía fin”.

Durante los años de permanencia en Beira, nace una relación de gran ternura entre la autora y su *mainato*, niño negro que sabe *“leer e escribir una nota utilizando sólo los sustantivos”*. El pequeño criado le cuida de la casa y de los hijos. Cuando la guerra llega a su calle y es preciso huir, él le pide desesperadamente que le deje regresar con la familia da autora a Portugal. *“Decía que si se quedaba, iba morir; que no sabra lo que podía ocurrir; que quería acompañar a los niños y a los animales de los niños. Cuidaría para siempre de todos, y lo único que pediría sería ropa, comida e un viaje”*.

Pero no era verdad, esa no podía ser la ambición de un hombre. E no era cierto. Y por eso, ella quería haberselo traído pero no podía, [...] ante ese ruego pensó que no”.

Pasados muchos años, la neta de Manuel Guerreiro Miguel vuelve a Mozambique y en su tercer paso junto al Índico, corre a Beira preguntando por todas partes si alguien tenía noticias de Mário Lázaro, chico de Maquinino. Sin embargo, las Áfricas que guardaba en la memoria, la de la infancia, epistolar y lejana, y la experiencia conturbada y dramática de su juventud, habían desaparecido, tragadas para siempre en la vorágine de la guerra y del tiempo.

Une Langue Sept Espaces Culturels Brève diacronie de la galaxie lusophone

José Augusto Seabra

L'AUTEUR décrit les étapes de la formation de la langue portugaise, dès son origine, à la fois galicienne et portugaise, à son expansion dans le monde ouvert par les Découvertes du XVème siècle.

Les premières formes d'expression poétique, bien que fidèles à la tradition originelle caractéristique des *"cantares de amigo"*, s'insèrent aussi dans le contexte de la culture littéraire européenne, déjà présente dans les *"cantigas de amor"*, écrites dans le style provençal. Ces deux traits distinctifs se maintiennent jusqu'à la Renaissance, laquelle confirmera la vocation du portugais en tant que *"langue nationale et universelle"*. Le XVIème siècle correspond, d'ailleurs, à la maturité de la langue et de la littérature portugaises. L'édition de *"Os Lusíadas"* de Luís de Camões, en 1572, représente son apogée. Le poète lance les fondements du portugais classique, et explore ses différentes virtualités expressives.

Pendant l'Époque Moderne, le portugais se répand dans d'autres espaces en accompagnant les routes des missionnaires, et s'impose au Brésil sous l'influence des jésuites. L'installation de la Cour portugaise à Rio de Janeiro au début du XIXème siècle, va faire naître un esprit d'autonomie dans la culture bresi-

lienne, qui s'affirmera encore davantage après l'Indépendance en 1822. Malgré cela, les liens politiques et culturels restent forts. La littérature brésilienne ne devient vraiment indépendante qu'avec le mouvement Moderniste à partir de 1922. À un *"indigénisme"* parfois radical, d'origine civilisationnelle indienne, s'oppose de la part d'auteurs tels que Gilberto Freyre, la reconnaissance de l'influence portugaise qui intègre la culture brésilienne dans un *"complexe transregional et binational dans lequel le Portugal et le Brésil se rencontrent"*.

En poursuivant l'analyse du parcours de la langue portugaise dans les littératures africaines d'expression lusophone, tout le long du XIXème et XXème siècles, José Augusto Seabra souligne l'idée fondamentale de sa thèse: la confrontation permanente entre les divers contextes culturels de chaque territoire et la culture et la littérature portugaises, s'avère être finalement un enrichissement de la langue, par l'inclusion de multiples registres linguistiques et culturels, sous le signe de *"l'unité dans la diversité"*.

Littérature et Langue Littéraire

Ana Maria Mão-de-Ferro Martinho

CET ARTICLE analyse les divers genres de rapports qui se sont établis entre le portugais et les langues indigènes au sein des littératures africaines d'expression portugaise. L'auteur commence par

identifier deux problèmes communs aux littératures de tous les anciens territoires d'outre-mer: là le portugais s'est institué comme langue de l'administration et de la bureaucratie, incapable de décrire la réalité sociale et culturelle de la campagne: le professeur se débat avec une absence d'instruments qui lui permettent d'apprendre aux enfants le rapport entre la langue et leur vie quotidienne. Lire et écrire son des actes hors du réel.

Par ailleurs, il ya chez les auteurs africains de langue portugaise une volonté d'émancipation linguistique, et un souci de la condition sociale des populations des grandes banlieues (c'est le cas de Luandino Vieira), ou des campagnes (tel que Uanhenga Xitu), ce qui origine une mimétisation du langage local justifiée par des critères d'authenticité du récit. Uanhenga Xitu porte son rapport de inter-pénétration des langues à de nouveaux extrêmes. *"Dans ses histoires il fait état de l'algèbre des pouvoirs linguistiques — sa valeur normative, sa fascinante construction de sens nouveaux, d'autant plus vrais qu'ils résultent de croisements de différente nature. Dans ce cas spécifique, le portugais se 'quimbundize' — et il donne lieu à la caricature du projet sous-jacent au récit [...]"*.

Dans ce qui concerne les littératures d'outre-mer, jusqu'à l'indépendance, il était question de savoir à quel territoire elles appartenaient exactement, car il était difficile de les classer en tant que littérature portugaise. Cependant, et malgré le ralentissement de certains processus littéraires plus radicaux surtout depuis les années quatre-vingt — chez Manuel Rui, Sousa Jamba ou bien

Mia Couto par exemple — les littératures africaines d'expression portugaise continuent à réinventer la langue *“dans un compromis permanent entre les divers systèmes linguistiques en circulation”*.

Du Classicisme au Réalisme Dans *Claridade*

Alberto Carvalho

LA REVUE *Claridade* apparaît au Mindelo en 1936, au centre d'un mouvement d'émancipation culturelle, sociale et politique de la société du Cap Vert, qui atteint alors sa maturité. Du point de vue littéraire, *Claridade* est une référence de la contemporanéité esthétique et linguistique, allant au delà du conflit entre *“l'ancien”* et le *“moderne”*, c'est à dire, entre le Classicisme/Romantisme d'influence portugaise, qui domina le XIXème siècle, et le Réalisme nouveau, *“sensible aux réalités quotidiennes du peuple, [...] dans le sens d'une toujours plus vaste représentativité de la conscience générale de la nation”*.

Les racines de ce mouvement d'émancipation culturelle et politique sont visibles dans l'attitude de la bourgeoisie libérale du XIXème siècle, sortie du Setembrismo, une fois dépassé le conflit entre la société créole de base esclavagiste et les instances sociales et juridiques inhérentes à l'abolition de l'esclavage et du régime du majorat, qui annoncent la fin de l'Ancien Régime. La nouvelle bourgeoisie libérale a établie l'École en tant

qu'élément unificateur de la diversité ethnique qui persistait dans les îles, dans la conviction que le procès d'alphabétisation et de la formation intellectuelle de la population était indispensable au développement d'une conscience éclaircie. Elle l'a fait de manière systématique, avec l'accord et l'appui constants de l'Église qui était, jusqu'alors la seule institution qui disposait d'une structure d'enseignement efficace. L'École a déclenché une *“faim de lecture”* qui se trouve à la base de l'extraordinaire développement culturel du Cap Vert pendant le XXème siècle.

La création du *Seminário-Lyceu* de la Praia, est à l'origine de la prolifération d'activités culturelles diverses, ayant donné lieu à dix-neuf associations récréatives et culturelles dans toutes les îles. Le *Lyceu*, en plus de la formation des cadres dirigeants de l'administration créole, a fait naître des générations successives d'intellectuels, qui furent les dynamiseurs des institutions de communication et de culture du territoire. Ce seront eux qui *“assumeront la réaction nationaliste de l'époque contre la mainmise du processus colonialiste. La même école d'intellectuels, enfin, qui a créé les conditions qui ont permis la fondation du Lycée du Mindelo en 1917, responsable de la nouvelle élite intellectuelle, scientifique et positiviste, chargée de dépasser ses prédécesseurs”*.

La publication de *Claridade* a donné lieu à la diffusion d'une esthétique réaliste qui répondait à une nouvelle situation sociale. *“Dans un sens prospectif, Claridade a réussi à dire, moyennant une éthique qui réelabora le concept d'écri-*

vain, ce qui convenait d'être dit au sujet de la population afin que celle-ci puisse se réaliser en tant que nation-État. La lenteur de ce parcours de souveraineté, [...] devient ainsi un des signifiants de la permanence de l'esprit de réalisme vivant qui a formé et réadapté la revue à des successives générations de collaborateurs”.

Parcours et Sens de la Fiction Portugaise Contemporaine

Carlos Reis

L'AUTEUR analyse le parcours de la fiction portugaise contemporaine, du Modernisme à nos jours. Sur le plan théorique il distingue trois étapes dans l'évolution de la création artistique: *“une attitude d'innovation traduite par la disparition de codes dominants [...] ; après laquelle ont eu un temps de stabilisation, assuré par l'action conjuguée de différents mécanismes d'ordre institutionnelle, [...] ; enfin un stade de saturation, marqué par la redondance et, de ce fait, dépourvu de la capacité d'originer un effet de surprise”*.

L'évolution de la littérature portugaise tout le long du XXème siècle a été marquée par des moments de rupture et de confrontation, tels que les sous-jacents aux mouvements de Orfeu, Presença, ou à celui du Néo-réalisme. Le roman et la poésie ont eu parfois des parcours divergents — la génération de Pessoa, par exemple, n'a pas eu *“dans le récit un*

mode de représentation littéraire aussi insistant qu'il l'a été en poésie". Par ailleurs, il est nécessaire de tenir compte d'un ensemble d'auteurs qui, quoiqu'ils se situent en marge des courants littéraires dominants de leur époque, ne sont pas pour autant des romanciers négligeables. C'est le cas de Vitorino Nemésio, dont *Mau Tempo no Canal* s'est révélé une oeuvre de premier plan dans la fiction portugaise du XXème siècle.

Après la rupture effectuée par les Modernistes, ce sera le Néo-réalisme, dans les années 30 et 40, qui deviendra le mouvement idéologique et esthétique unificateur. Cependant, la diversité de styles et de procédés littéraires en présence, suggère que *"la consistance idéologique du mouvement a été plus apparente qu'effective"*, une tendance qui se confirme pendant les années 50, avec l'élargissement des thématiques provoqué par la nouvelle réflexion sur la pensée marxiste.

Les années 60 correspondent à la supplantation définitive du Néo-réalisme. Des écrivains tels que José Cardoso Pires, Vergílio Ferreira, ou Almeida Faria, explorent les possibilités esthétiques du nouveau roman.

Enfin, c'est *"dans un cadre entièrement renouvelé, à partir de 1974, et tout le long d'un processus évolutif encore inachevé que certaines présences s'imposent avec la force d'une révélation"*. Lobo Antunes, João de Melo, Fernando Assis Pacheco ou Manuel Alegre, dont la fiction se nourrit encore de la violence de la guerre coloniale, ou plus récemment Agustina Bessa-Luís, Saramago, Álvaro Guerra, Mário Cláudio, qui redécouvrent

l'Histoire à la recherche d'une magie du récit, ont en commun la quête persistante d'une singularité personnelle.

Les Nouveaux Courants de la Littérature Brésillienne

Jorge Henrique Bastos

L'AUTEUR analyse la situation de la littérature brésilienne pendant les années quatre-vingt, c'est à dire, tout de suite après la fin de la dictature et l'établissement du régime démocratique. Les circonstances politiques avaient jusqu'alors beaucoup influencé les genres et les thématiques choisies, du mémorialisme à l'autobiographie, très marqués par de objectifs d'intervention politique et sociale. Pourtant, d'un point de vue esthétique, cette période se caractérise par une grande diversité stylistique, sans un fil conducteur homogène. Ce trait distinctif se vérifie jusqu'aux années quatre-vingt-dix. Moacyr Sciliar, Haroldo Maranhão ou Rubem Fonseca, continuent à surprendre ses lecteurs et méritent toujours les applaudissements de la critique.

Tout au long de ces dernières années on a vu naître des talents nouveaux qui dominent maintenant la scène littéraire brésilienne. *"Quel est le trait qui peut unir des noms si divers que Marilene Felinto, Vicente Cecim, Patrícia Melo, Carlos Nascimento da Silva ou Bernardo de Carvalho? C'est peut-être la recherche*

d'une voix singulière assumée par chaque auteur ce qui ressort le plus. L'ensemble des voix ne résume pas la situation actuelle, en fait, il provoque une scission intérieure de leur expressivité, tout en la fragmentant et, en même temps, consolide la réalité traduite individuellement".

Les thématiques abordées par ces auteurs traduisent la diversité de styles et de parcours littéraires, de l'explosion de l'angoisse intérieure en Marilene Felinto, aux ambiances presque policières de Patrícia Melo e Bernardo de Carvalho, jusqu'à la recherche historique de Carlos Nascimento da Silva. Vicente Cecim représente la réalité transgressive, celle qui permet d'abolir toutes les limites et incarner des valeurs révolutionnaires, tout en produisant des effets permanents. *"D'après les mots de Vicente Cecim, l'homme et la littérature prennent en main la rénovation, en même temps qu'ils inaugurent l'annonce de mondes nouveaux, érigés sous la puissance de la vraie création"*.

Une Villa sur la Baie. Portrait de la bourgeoisie de Luanda à la fin du XIXème siècle

Maria João Martins

LES "SOBRADOS", désignation locale des maisons bourgeoises de Luanda à la fin du XIXème siècle, symbolisent pour Maria João Martins, le pouvoir politique et économique d'une nouvelle élite

blanche commerçante, qui remplace l'ancienne élite créole après l'abolition de l'esclavage en 1836.

L'auteur commence par insérer le thème dans le contexte politique et culturel de l'Europe du XIXème siècle, plus précisément dans nouvel élan colonisateur exprimé dans *"rouée vers l'Afrique"* dans laquelle le Portugal a également participé. Après la perte du Brésil et face à la rivalité d'autres puissances qui se terminera par l'Ultimatum anglais, le pays a été obligé d'affirmer clairement son emprise sur l'Angola, Le Mozambique et la Guinée.

Les relations établies avec les territoires africains se caractérisaient, depuis le XVIème siècle, par la prédominance du commerce d'esclaves concentré sur le littoral angolais, pendant que les régions de l'intérieur du pays restaient encore inexplorées.

En 1836, l'abolition de l'esclavage est décrétée. Sá da Bandeira, un des hommes politiques les plus importants du "Setembrismo", conçoit un vaste programme de réformes *"visant construire un Brésil en Afrique"*. Le résultat de cette décision est un progressif déclin social de l'élite créole, qui avait prospéré avec le commerce des noirs et dominait l'administration de la ville de Luanda. La pression de la *"rouée vers l'Afrique"* et la menace anglaise, en même temps que la recherche de matières premières et de produits tropicaux dans une Europe en phase d'industrialisation, ont stimulé l'investissement dans les potentielles richesses angolaises. À la fin du siècle, une nouvelle bourgeoisie blanche, venue du Portugal et vouée au commerce d'im-

portation/exportation, avait déjà remplacé l'ancienne élite créole dans cette colonie. À l'intense activité visant le progrès économique de l'Angola vient s'ajouter une intervention civique qui eut son apogée à la suite de l'Ultimatum. La bourgeoisie de Luanda exhibait sa croissante prospérité dans le goût du luxe et dans un certain cosmopolitisme, ce qui lui donne un profil sociologique très particulier.

Le Créole de São Tomé. Articles, noms comuns et adjectifs

Carlos Espírito Santo

L'AUTEUR nous présente une étude comparative de l'utilisation des articles, des noms comuns et des adjectifs dans le créole de São Tomé e Príncipe. La langue a ses origines dans le portugais du XVème et XVIème siècles, qui représente encore 93 % du lexique, pendant que les langues africaines ne contribuent qu'avec 7%. L'article indéfini *ua*, par exemple, provient directement du portugais médiéval. Les particularités grammaticales et lexicales du créole *"forro"* sont toujours accompagnées d'exemples explicatifs. Nous soulignons quelques-unes: il y a plus de substantifs concrets que de substantifs abstraits et tous les deux sont inva-

riables en nombre, quoique précédés de *montxi* ou d'*iô* qui signifient *beaucoup*. Les adjectifs ne varient pas de genre, gardant, cependant, du portugais le comparatif et le superlatif.

Le Théâtre, Les Lumières et Les Ombres

Voyage à vol d'oiseau par les histoires du théâtre des pays africains de langue portugaise en passant par Timor.

António Loja Neves

PENDANT longtemps, la culture des pays africains de langue portugaise, y compris l'histoire de leur théâtre, a été envisagée suivant un propos idéologique unificateur, davantage justifié par l'ignorance que pour des raisons de politique d'outre-mer.

Mais *"dans chaque territoire, d'abord, et dans chaque pays depuis son indépendance, ensuite, les raisons, les opportunités, les conditions et les initiatives, se sont diversifiées petit à petit, et elles ont exigées des méthodes d'approche autonomes"*.

Le théâtre moderne d'Angola a, d'une part, des racines dans la tradition chrétienne diffusée par le missionnaires, qui ont trouvé dans ce mode d'expression une manière efficace de présenter sa foi aux nouveaux croyants, et d'autre part, des racines dans le théâtre portugais représenté par les compagnies nationales, qui ont parcouru les anciens territoires d'outre-mer, à partir des années trente. En opposition à cette réalité, et

surtout pendant les années soixante, ont voit se développer un *"théâtre noir"* d'expression nationaliste. (Ces trois apports seront présents en proportions différentes dans l'évolution théâtrale de tous les pays africains de langue portugaise).

L'indépendance a porté à Luanda cette expérience. La création de l'École de Théâtre et de Danse, en 1976, a donné un nouvel élan à la production et à la mise-en-scène de textes dramatiques d'auteurs tels que Costa Andrade, Ruy Duarte Carvalho ou António Van-Dúnm. Cette production va survivre aux difficultés dues à la guerre civile, faisant preuve de la vitalité de la tradition théâtrale angolaise.

Le parcours du théâtre du Mozambique suit, grosso modo, les mêmes étapes. Notons simplement l'existence d'un grand nombre de spectacles, particulièrement dans le domaine du théâtre amateur, avec des salles toujours combles.

Au Cap Vert, c'est pendant les années soixante-dix, après l'époque coloniale qu'un groupe de jeunes amateurs du Lycée du Mindelo, se lance avec succès dans une expérience théâtrale qui servira d'exemple à d'autres compagnies. La caractéristique la plus notoire du théâtre du Cap Vert, partagée avec celui de S. Tomé e Príncipe, c'est son lien profond avec la tradition orale et l'esprit musical de ses habitants.

Pour ce qui est de Timor, la situation politique ne permet pas l'implantation effective de cette forme d'art. Quand à la Guinée, conditionnée par la pauvreté et par l'absence d'une tradition théâtrale urbaine, l'histoire des débuts de son théâtre, reste à écrire.

L'écriture de L'histoire. Orient, Occident

Isabel Monteiro

L'INFLUENCE de la médecine et de la pharmacopée orientales dans la science européenne des XVIIe et XVIIIe siècles, doit être vue dans le contexte plus vaste d'une définition de culture qui comprend, au delà du social et du mental, *"les mécanismes qui conduisent à la conception et diffusion des découvertes scientifiques et de toutes les formes d'art"*.

Les Découvertes ont produit des récits qui mélangent réel et fantastique, des descriptions et des dessins d'animaux et de plantes, diffusés avec un énorme succès, aussi bien au Portugal que dans le reste de l'Europe, par la très récente industrie de la presse, adressée à un public assoiffé de littérature exotique.

Le rationalisme du XVIIe siècle ira classifier et prêter de la rigueur scientifique à ces connaissances nouvelles. Les premiers traités de médecine et de pharmacopée avec des buts véritablement scientifiques font leur apparition. En 1699 est publié le *"Traité des maladies particulières aux Pays Orientaux et dans la Route"* dans la *"Nouvelle Relation d'un Voyage faite aux Indes Orientales de Mr. Dellon, docteur en Médecine et auteur de la Relation de Goa"*.

Dellon s'embarque vers l'Orient en 1668 et il est arrêté par l'Inquisition de Goa. Après sa condamnation suivie de prison au Portugal, il rentre en France où il écrit la *"Nouvelle Relation..."*. Il dédie

son récit de voyage à Bossuet, alors ministre de Louis XIV, obtenant de cette façon, la protection nécessaire contre les attaques de l'Église. Dans son traité il décrit en détail les pratiques médicales et la pharmacopée hindoues, en les comparant à celles utilisées en Europe. Faisant valoir son expérience acquise en Orient, Dellon distingue de façon systématique les pratiques efficaces de celles inoffensives et même dangereuses. Des maladies si courantes telles que les fièvres, la dysenterie ou l'escorbute, particulièrement chez les marins, font l'objet d'une attention spéciale, et les méthodes orientales de traitement sont notées et commentées de façon détaillée. Ces conseils, et les soins qu'il prescrit sont toujours actuels. Comme le fait noter Isabel Monteiro, *"Dellon nous a parlé de la maladie et de sa guérison. Du corps que dans l'intimité de sa souffrance, attend un remède. Dans le XVIIe siècle et ad seculorum. En Inde, en Europe et dans le monde entier. C'est par cette raison même que le traité de Dellon est important. Car il parle de l'universel tout en étant particulier"*.

Les Instruments de Musique et les Voyages des Portugais

João Pedro Caiado

L'EXPANSION de l'Époque Moderne, et plus tard l'émigration vers le Brésil et l'Europe aux XIXe et XXe siècles,

ont mis les portugais en rapport avec les pratiques musicales d'autres cultures.

Les premières sources historiques dont nous disposons — des descriptions de voyages tout au long de la côte occidentale africaine — constituent, selon Magalhães Godinho, *“des témoignages vivants de l'expérience et de la mémoire personnelles des faits, tout en utilisant aussi le témoignage oral, et parfois écrit, des indigènes”*.

Les instruments de musique utilisés par les populations de l'Afrique Occidentale, sont décrits de façon détaillée et comprennent, entre autres, des guitarras et des altos à deux cordes et des *“atabalas”* au Sénégal, des xylophones et des guitarras au Royaume du Congo, et les célèbres orchestres de *“marimbas”* (espèce de xylophones) au Mozambique.

Ces récits nous informent aussi sur des pratiques musicales indigènes très curieuses. Au royaume du Sénégal *“les femmes [...] sont très gaies et joyeuses; elles dansent et elles chantent de bon gré, surtout les plus jeunes; mais elles ne dansent que la nuit, sous le clair de lune; leur façon de danser est très différente de la nôtre”*. La musicalité et le sens dramatique des africains originent ce commentaire, à propos d'un joueur de luth: *“D'autant plus, ce qui est étonnant, qu'à travers cet instrument ils expriment leurs pensées et ils se rendent si clairs que presque tout ce que nous pouvons dire avec les mots, ils peuvent le déclarer avec leurs doigts, en faisant jouer cet instrument”*.

La musique africaine suit les chemins du commerce d'esclaves et influence

d'autres territoires, tout en donnant origine à des formes musicales nouvelles, de même que l'émigration portugaise vers le Brésil au siècle dernier, et vers l'Europe au XXème siècle, fait renaître dans ces nouveaux pays, les instruments et la musique populaire de son pays d'origine.

Trois Passages au ras de L'océan Indien

Lídia Jorge

L'AUTEUR évoque son séjour au Mozambique pendant les temps troublés des années soixante-dix. C'est le retour à une mémoire d'enfance, transposée par la distance palpable des lettres qu'elle recevait de son grand-père, qu'à l'âge de cinquante ans, avait émigré vers l'ancien territoire colonial: *“... les premières lettres que j'ai lu de ma vie, m'apportaient sur l'enveloppe des mots difficiles à prononcer — Cheringonoma, Zambézia, Chingune, Chilokane, Sofala, Moçambique. Mais dans le globe terrestre qui existait sur l'écritoire [...] ce lieu du monde était tout près et ne me semblait lointain que quand ma mère me poussait à faire cet effort d'abstraction qui consistait à reconnaître le Portugal dans la proportion de la Terre, l'étendue de l'Algarve qui n'en avait aucune, l'inexistence de notre paroisse, l'impossibilité de voir notre maison dans ce ballon rayé de méridiens. Alors, en me reconnaissant dans l'infiniment petit, l'Afrique prenait la grandeur d'un lent*

rêve, et la distance qui nous séparait ne prenait plus fin”.

Pendant le séjour à Beira (province du Nord du Mozambique) naît une tendre amitié entre l'auteur et son *“mainato”*, jeune serviteur noir, qui sait *“lire et écrire un message en utilisant uniquement des substantifs”*. Le petit serviteur prend soin de la maison et des enfants. Quand la guerre arrive à leur quartier et il faut que les gens s'en fuisent, il demande désespérément à l'auteur, de retourner au Portugal, avec elle et sa famille. *“Il disait que s'il restait, il allait mourir tout de suite, qu'il ne savait pas ce qu'il pourrait lui arriver, qu'il voulait accompagner les enfants et les animaux des enfants. Il prendrait soin de tous pour toujours, il ne voulait rien de plus que des vêtements, de l'alimentation et un passage”*.

Mais ce n'était pas là la vérité, l'ambition d'un homme ne pouvait être que ça. Et ce ne l'était certainement pas. C'est pour cela exactement qu'elle voudrait l'avoir rammené, mais ça ne lui était pas permis [...] devant cette demande, elle a trouvé qu'il ne fallait pas le faire”.

Après vingt ans, la petite-fille de Manuel Guerreiro Miguel, revient au Mozambique et à son troisième passage au ras de l'Océan Indien, accourt à Beira en demandant partout si les gens ne se souvenaient pas de Mario Lázaro Semente, le garçon de Maquinino. Mais l'Afrique qu'elle gardait dans sa mémoire, celle lointaine, celle des lettres reçues du grand-père, et celle, dramatique et troublée de sa jeunesse, était disparue pour toujours, engloutie par le vorage de la guerre et du temps.

One Language, Seven Cultural Spaces Brief Diachronic Analysis of the Lusophone Literary World

José Augusto Seabra

IN THIS TEXT, the author traces the various stages in the process of formation of the Portuguese language as a means of communication and culture, from its Gallician-Portuguese origins to the expansion of Portuguese throughout the new world opened up by the Discoveries of the 16th century.

The first forms of poetic expression, whilst faithful to the original Gallician-Portuguese tradition characteristic of the *cantares de amigo*, are also very much part of the context of European literary culture, already present in the *cantigas de amor* of King Dinis, written in Provençal style. These two lines continued to the Renaissance, which was to confirm the vocation of the Portuguese language as a “*national and universal language*”. The 16th century was the period when the Portuguese language and literature reached maturity. This was when the first grammars appeared and the language came to have a solid rule-base. The publication of *Os Lusíadas* by Luís de Camões in 1572 was its crowning glory. The poet laid the basic foundations of classical

Portuguese and explored its many expressive nuances and capacities.

Portuguese spread to other areas throughout the Modern Age, accompanying the development of missionary work. It was largely thanks to Jesuit priests that the language took root so solidly in Brazil. The transfer of the Portuguese Court to Rio de Janeiro in the early 19th century was to foster the birth of a spirit of autonomy within Brazilian culture, a spirit which was asserted with even greater energy after Independence in 1822. Despite this, political and cultural links remained strong.

Brazilian Literature only became truly independent with the Modernist movement from 1922 onwards. An occasionally radical “*indigenismo*” (“*nativ-ism*”), based on Amerindian civilisation, was counterpoised by authors like Gilberto Freyre, who acknowledged the importance of the Portuguese influence and set Brazilian culture within a “*trans-regional and bi-national complex in which Portugal and Brazil are re-united*”.

Continuing his analysis of the development of the Portuguese through African literature written in the language throughout the 19th and 20th centuries, José Augusto Seabra underlines the fundamental idea of his thesis: the permanent confrontation between the various cultural contexts of each territory and Portuguese language and culture results in the enrichment of the language through the inclusion of many different linguistic and cultural registers, all of which may be summed up in the expression “*unity in diversity*”.

Literature and Literary Language

Ana Maria Mão-de-Ferro Martinho

THIS STUDY analyses the various types of relationship gradually established between Portuguese and native languages within African literature written in Portuguese. The author begins by identifying two problems common to the literatures of all former Portuguese overseas territories: Portuguese was the institutional language of administration and bureaucracy, incapable of describing the social and cultural reality of the country. Teachers found themselves devoid of any pedagogical tool which would enable them to link the language to the children's everyday lives. Reading and writing thus became acts which lay outside real life.

On the other hand, Portuguese-language African writers bore within them a thirst for linguistic emancipation and a concern with the social conditions of the population of the urban periphery (the case of Luandino Vieira) or the countryside (like Uanhenga Xitu), which led to mimesis of the local language, justified by the criterion of narrative authenticity. Uanhenga Xitu took this interpenetration between languages to new extremes. “*In his stories he reveals the allegory of the powers of language — its normative value, its fascinating construction of new meanings, all the more true since they are the result of crossings of different kinds. In this case, Portuguese is being transformed*

by Quimbundo [a local language] — and the result is a caricature of the narrative project itself [...]”.

Until independence, overseas literatures always bore within them the question of knowing which territory they actually belonged to, since it was difficult to classify them as Portuguese literature. However, despite the softening of certain of the more extreme literary processes, especially since the 80s — in Manuel Rui, Sousa Jamba or Mia Couto, for instance — African literature in Portuguese continues to recreate the language “in constant compromise between the various linguistic systems in use”.

From Classicism to Realism in *Claridade*

Alberto Carvalho

THE REVIEW *Claridade* first appeared in Mindelo in 1936, at the heart of a movement for the cultural, social and political emancipation of Cape-Verdean society which was reaching maturity around this time. From the literary point of view, *Claridade* became a benchmark of aesthetic and linguistic contemporaneity, moving beyond the conflict between the “ancient” and “modern”, i.e., between Portuguese-influenced Classicism/Romanticism, dominant throughout the 19th century, and the new Realism, “sensitive to the reality of everyday life of the people, [...] in the sense of becoming increasingly representative of the nation’s consciousness”.

The basis of this movement for cultural and political emancipation can be found in the attitude of the 19th-century liberal bourgeoisie produced by the *Setembrista* regime, after resolution of the conflict between slavery-based Creole society and the new social and legal structures inherent in the abolition of slavery and the system of entailments, which announced the end of the *ancien régime*. The new liberal bourgeoisie saw schools as the tool *par excellence* to homogenise the ethnic diversity still remaining in the islands, based on the premise that teaching the population to read and develop intellectually was indispensable to the development of widespread enlightenment. It did this systematically and with the constant approval and support of the Church, which up to this time had been the only organisation with an effective educational structure. Schools unleashed a thirst for reading which was the foundation for the extraordinary cultural development of Cape Verde in the 20th century.

The creation of the Seminary-Grammar School of Praia (*Lyceu-Semindrio da Praia*) is at the origin of a proliferation of cultural activities. Nineteen recreational and cultural associations were registered throughout the Cape Verde Islands. In addition to educating the leaders of the Creole administration, the Grammar School was the crucible which produced successive generations of intellectuals, the main moving force behind media and cultural institutions in the territory. They were the generation who were to “form the nationalist reaction of that time against

the strong arm of colonialist oppression. The same school of intellectuals that created the conditions for the creation of Mindelo Grammar School in 1917, responsible for producing the scientific and positivist intelligentsia imbued with the duty of achieving more than its predecessors”.

The launch of the review *Claridade* in 1936 gave rise to the spread of a Realist aesthetic which was a response to a new social situation. “In the prospective sense, *Claridade* was able to say what the population needed to hear to realise its destiny as a nation-state, through an ethic which re-worked the concept of the artist of the word. The delay in attaining this national sovereignty [...] thus became one of the reasons for the permanence of the spirit of Realism which shaped and adapted the review through successive generations of writers”.

Directions and Meanings of Contemporary Portuguese Fiction

Carlos Reis

IN THIS TEXT, the author analyses the development of contemporary Portuguese fiction from Modernism to the present. On the theoretical level he distinguishes three stages in the development of artistic creation: “an attitude of innovation, translated by the derogation of dominant codes [...]; after this comes a period of stabilisation, largely guaranteed by the combined action of different institutional

mechanisms, [...] finally there is a stage of saturation, marked by redundancy and therefore devoid of any capacity to arouse feelings of surprise".

The development of Portuguese literature throughout the 20th century has been marked by moments of rupture and confrontation, like those underlying the *Orfeu*, *Presença* or neo-Realist movements. Indeed, prose and poetry have followed occasionally divergent paths — for instance, Pessoa's generation did not use *"narrative as a mode of expression as insistently as it did poetry"*. On the other hand, we have to consider a set of authors who, while moving on the margins of the dominant literary currents of the time, are nonetheless noteworthy novelists. A case in point is Vitorino Nemésio, whose work *Mau Tempo no Canal* is a high point in 20th-century Portuguese prose fiction.

After the rupture brought about by the Modernists, it was Neo-realism in the 30s and 40s which was to become the unifying ideological and aesthetic movement. However, the diversity of styles and literary processes present within it suggest that *"the movement's ideological consistency was more apparent than real"*, an idea which was confirmed throughout the 50s, with the widening of themes brought about by new reflection revolving around Marxist thought.

The 60s saw Neo-realism definitively surpassed, with writers like José Cardoso Pires, Vergílio Ferreira or Almeida Faria exploring the aesthetic possibilities of the *nouveau roman*.

Finally, it is *"within an entirely renewed literary context, starting from 1974 and throughout an evolutionary*

process as yet unfinished that certain figures have revealed themselves with great vigour". Lobo Antunes, João de Melo, Fernando Assis Pacheco or Manuel Alegre, whose fiction feeds off the violence of the colonial war, or more recently, Agustina Bessa-Luís, Saramago, Álvaro Guerra or Mário Cláudio, who are rediscovering History in their quest for narrative creation, all share a persistent questing after a uniqueness of their own.

New Directions in Brazilian Literature

Jorge Henrique Bastos

THE AUTHOR analyses the situation of Brazilian Literature in the 80s, in the context of the post-dictatorship period and the establishment of a democratic regime. The political situation had exerted a determining influence on the genres and themes chosen by writers, from memoirs to autobiography, all very much marked by the wish to make writing an act of political and social intervention. From the aesthetic point of view, however, the period is defined by a great diversity of styles without any real unifying factor, a feature which extends into the 90s. Names like Moacyr Sciliar, Haroldo Maranhão or Rubem Fonseca continue to surprise readers and merit the applause of critics.

In recent years, there has been a flowering of new talents which now dominate the Brazilian literary panorama. *"What can unite writers as different as Marilene Felinto, Vicente Cecim, Patrícia Melo,*

Carlos Nascimento da Silva or Bernardo de Carvalho? I think the search for a unique diction on the part of each of these authors is the most evident feature. The range of voices does not make a synthesis of the current situation, indeed it causes the inner schism of expression by fragmenting it, and at the same time it consolidates individually translated reality".

The themes dealt with by these authors translate the diversity of styles and directions in writing, from the exploration of inner anguish in Marilene Felinto to the almost detective fiction-like atmosphere of Patrícia Melo and Bernardo de Carvalho, or the historical research of Carlos Nascimento da Silva. Vicente Cecim represents the reality of transgression, which makes it possible to abolish limits and embody revolutionary values, producing permanent effects. *"Through the words of Vicente Cecim, man and literature embrace renewal as a value ushering in new worlds based on the power of true creation"*.

In the mansion overlooking the bay. Portrait of the Luanda bourgeoisie in the late 19th century

Maria João Martins

IN THE OPINION of Maria João Martins, the *sobrados* (mansions), the local name for bourgeois houses in late 19th-century Luanda, symbolise the political and

economic domination of a new white merchant-based elite, which replaced the old Creole elite after the abolition of slavery in 1836.

The author begins by setting her chosen theme in the political and cultural context of 19th-century Europe, particularly the new surge in colonialism expressed in the “*race for Africa*” in which Portugal also took part. After the loss of Brazil, and bearing in mind the rivalry of other powers which was to culminate in the British ultimatum, Portugal was forced to assert its dominion over Angola, Mozambique and Guinea in clear terms.

Since the 16th century, the relationship established with the African territories had been characterised by the predominance of the slave trade concentrated along the Angolan coast, while the interior still continued practically unexplored. In 1836 the abolition of slavery was decreed and Sá da Bandeira, one of the most important *Setembrista* politicians, drew up a vast plan of reforms “*envisaging the construction of a new Brazil in Africa*”. One of the consequences of this decision was the progressive social decline of the Creole elite, which had prospered with the slave trade and dominated the government of the city of Luanda. The pressure of the “*race for Africa*” and the British threat, together with the demand for raw materials and tropical products in a Europe in the throes of industrialisation, were a powerful stimulus for investment in Angola’s vast potential wealth. At the end of the century a new white bourgeoisie, Portuguese in origin and dedicated to the

import/export trade, had already replaced the old Creole elite in the province. Together with intense political activity aimed at stimulating the economic progress of Angola and civic intervention which reached its high-point following the Ultimatum, the Luanda bourgeoisie showed off its growing prosperity in its taste for luxury and a certain cosmopolitanism, which gave it a very particular sociological profile.

Forro Creole. Articles, nouns and adjectives

Carlos Espírito Santo

THE AUTHOR presents a comparative study of the use of articles, nouns and adjectives in Cape-Verdean *forro* Creole. The language derives from Portuguese of the 15th and 16th centuries, which accounts for around “93% of the vocabulary, as opposed to African languages, which account for only 7%”. The indefinite article *ũa*, for instance, comes directly from mediaeval Portuguese. The grammatical and lexical particularities of *forro* Creole are amply illustrated with examples. Some of the most important are the following: concrete nouns are superior in number to abstract nouns, and both are invariable in number, although they may be preceded by *montxi* or *iô*, which both mean “much” or “many”. Adjectives do not vary according to gender, but they retain Portuguese comparative and superlative forms.

Theatre, Light and Shadow

Very quick journey through the history of theatre of Portuguese-speaking African countries, together with Timor

António Loja Neves

JUST LIKE their culture, the history of theatre in Portuguese-speaking African countries was for many years seen from a uniformising ideological viewpoint, justified more by simple ignorance than by any mysterious reasons of colonial policy. But “*in each territory, firstly, and in each country after independence later on, reasons, opportunities, conditions and initiatives became increasingly diversified, and began to require analysis independently of the others*”.

Modern Angolan theatre is rooted on the one hand in the Christian tradition brought by the missionaries, who found this mode of expression to be an effective way of presenting their faith to new believers and, on the other, in the theatre brought by touring companies from Portugal, which began to visit the former colonies from the 1930s onwards. As a counterpoint to this, especially through the 1960s there was nationalist-inspired “Black theatre”. These three strands are present in varying degrees of intensity in the development of theatre in all Portuguese-speaking African countries.

Independence brought a new experiment to Luanda. The creation of *Escola de Teatro e Dança* (College of Drama and Dance) in 1976, gave new impetus to the production and staging of dramatic texts by authors like Costa Andrade, Ruy Duarte

Carvalho or António Van-Dúnem. It has even managed to survive the difficulties brought by the civil war, demonstrating the vitality of Angola's theatrical tradition.

The development of Mozambican theatre follows the same stages, generally speaking. Particular attention should be paid to the large number of performances, especially by amateur companies, playing invariably to full houses.

In Cape Verde in the 70s, after the colonial period, a group of young amateurs from Mindelo Grammar School launched a successful theatrical experiment which was to serve as an example to companies that came later. The most salient feature of Cape-Verdean theatre, which it shares with the theatre of São Tomé and Príncipe, is its close relationship with the oral tradition and musical spirit of the inhabitants of both countries.

In the case of Timor, the political situation has made it impossible for theatre to take root. As for Guinea-Bissau, hampered by its extreme poverty and the absence of an urban theatrical tradition, the history of its early theatre has yet to be written.

Writing History, East and West

Isabel Monteiro

THE INFLUENCE of oriental medicine and pharmacopoeia on European science in the 17th and 18th centuries should be seen in the wider context of a notion of culture which includes, in addition to the

social structures and mentality of a given age, *"mechanisms that lead to the conception and diffusion of scientific discoveries and of all forms of art"*.

The voyages of discovery produced accounts which mixed reality with fantasy, descriptions and drawings of flora and fauna, all of which were disseminated with great success both in Portugal and the rest of Europe by the new printing presses, which aimed these products at a public thirsty for exotic literature.

The rationalism of the 17th century was to classify this new knowledge and subject it to the rigours of science. The first treatises on medicine and pharmacopoeia with truly scientific aims appeared. 1699 saw the publication of *"Traité des maladies particulières aux Pays Orientaux et dans la Route"* included in *"Nouvelle Relation d'un Voyage faite aux Indes Orientales de Mr. Dellon, Docteur en Médecine et auteur de la Relation de Goa"*.

Dellon set sail for the Far East in 1668 and was imprisoned by the Inquisition in Goa. After he served his sentence in Portugal he returned to France, where he wrote *"Nouvelle Relation ..."*. He dedicated this document to the voyage made by Bossuet, then a minister of Louis XIV, thus ensuring protection against attack from the Church. In his Treaty he gives an exhaustive description of Indian medical practice and pharmacopoeia, comparing them with those used in Europe at the time. Using the experience gained in the East, Dellon systematically distinguishes effective practices from innocuous or positively dangerous ones. Illnesses as

common as fevers, dysentery and scurvy, especially among sailors, were subject to particular attention, and oriental methods of treatment were carefully noted and commented upon. His advice and recommended treatment are still up to date. As Isabel Monteiro points out, *"Dellon speaks of sickness and cure, and of the body awaiting a remedy in the intimacy of its suffering. In the 17th century and ad seculorum. In India, Europe and throughout the world. This is why Dellon's Treatise is valid — because it speaks of the universal through the particular"*.

Musical Instruments and the Voyages of the Portuguese

João Pedro Caiado

THE PORTUGUESE overseas expansion of the Modern Age and later emigration to Brazil, Africa and other European countries throughout the 19th and 20th centuries brought the Portuguese into contact with the musical habits of other cultures.

The first sources available to us — descriptions of voyages along the west African coast, are living testimonies resulting, in the words of Vitorino Magalhães Godinho, *"from the personal experience and memories of the facts, making use of the oral and occasionally written testimony [...] of the natives"*.

The instruments used by the peoples of the west African coast are minutely described and they include guitars, two-

stringed instruments and *atabal* kettle-drums in Senegal, xylophones and guitars in the kingdom of the Congo and the famous *marimba* orchestras in Mozambique.

In addition to the instruments, these accounts also provide us with curious information on the natives' musical practices. In the kingdom of Senegal, *"the women [...] are very happy and joyful; they sing and dance with great pleasure, especially the young women; but they only dance at night in the moonlight; their dancing is very different from ours"*. These descriptions are particularly revealing about the writer. The musicality and sense of drama of African musicians produce the following comment concerning lute players (account by Pigafetta in 1591): *"On top of that, an amazing thing, through that instrument they are able to express their thoughts and make themselves understood so clearly that almost anything we can say in words they can declare through their fingers, by playing the instrument"*.

African music followed the routes of the slave trade, and influenced other territories, giving rise to new musical forms. Just like Portuguese emigration to Brazil in the last century and to other European countries in the 20th, it recreated the instruments and folk music of the home country in the new lands into which it was transplanted.

Three Passages to the Indian Ocean

Lidia Jorge

THE AUTHOR recalls her voyage to Mozambique in the turbulent early 70s. This is a return to childhood memories, to another voyage, mediated by the great distance palpably present in the letters she received from her grandfather, who had emigrated at the age of fifty to the former colonial territory. *"... the first letters I was to read in my life would come with difficult words on the envelope — Cheringonoma, Zambezia, Chingune, Chiloane, Sofala, Mozambique. But on the globe standing on a desk, [...] that part of the world was so close and it only seemed far away when my mother made me sit down and make a mental effort to see Portugal in proportion to the Earth, the size of the tiny Algarve, the non-existence of our parish, the impossibility of showing our house on that ball striped with meridians. Then, when I could see myself in what was infinitely tiny, Africa took on the size of a slow dream, and the distance separating us was endless"*.

During the time she stayed in Beira, a very warm relationship grew

between the author and her *mainato*, a Negro boy who could *"read and write messages using only the nouns"*. The little servant took care of the house and the children. When the war finally came and they had to flee, he pleaded desperately to be allowed to return to Portugal with the author and her family. *"He said that if he stayed, he would die there and then, because he did not know what might happen, and he wanted to accompany the children and their pets. He would always look after everyone, he would ask for nothing more than clothes, food and a trip back."*

But this was not true, this could not be a man's ambition. It certainly was not. For that very reason, she would have liked to bring him but she couldn't [...] faced by that request, she decided not to".

Many years later, the grand-daughter of Manuel Guerreiro Miguel returned to Mozambique and on her third passage to the Indian Ocean, she rushed to Beira and asked everywhere if anyone knew of Mário Lázaro Semente, a boy from Maquinino. However, the Africa she held in her memory, the Africa of her childhood, distant and experienced only through letters, and the turbulent and dramatic experience of her youth had disappeared, swallowed forever in the maelstrom of war and time.

