

Dossier Tennessee Williams: vida, obra, crítica y contextos

El volumen 8, número 2, de la Revista Dramaturgia em Foco [Revista Dramaturgia en Foco] presenta el *Dossier: Tennessee Williams – vida, obra, crítica y contextos*. En 2023, conmemoramos cuatro décadas desde la partida de Williams, convirtiendo este dossier no solo en un homenaje, sino sobre todo en una reverencia al legado duradero del autor en la escena literaria y teatral mundial. Tennessee Williams, figura central del Teatro Moderno estadounidense, trasciende fronteras, siendo reconocido como uno de los autores más prominentes de su tiempo. Su vasta obra abarca cuentos, novelas, poesía, artículos, crónicas, guiones cinematográficos y dramaturgia, su trabajo más celebrado.

En el contexto brasileño, Williams desempeñó un papel fundamental en la formación del público y en la consolidación del teatro en la segunda mitad del siglo XX. Las puestas en escena pioneras del Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), Teatro Oficina, Teatro de Arena y la Escola de Arte Dramática (EAD) a partir de las décadas de 1940 solidificaron su importancia en el país. Obras como *El zoo de cristal* (*The glass menagerie*, 1945), *Un tranvía llamado Deseo* (*A streetcar named Desire*, 1947) y *Háblame como la lluvia y déjame escuchar* (*Talk to me like the rain and let me listen*, 1953) se convirtieron en sinónimos de éxito comercial y desafíos artísticos para actores y actrices brasileños, consolidándose como sus piezas más conocidas y representadas en los escenarios nacionales.

La narrativa singular de Williams siempre ha sido reconocida como una innovación teatral. Su lirismo, una referencia literaria y teatral, creó un entramado estético en las diversas fases de su biografía, reflejando los diferentes contextos históricos en los que vivió, desde su primer cuento publicado en 1929 hasta su última pieza, fechada un mes antes de su muerte en 1983. Además, su profunda crítica social, abordando la decadencia moral del Sur de los Estados Unidos, cuestiones de clase y complejidades políticas, ofrece una reflexión impactante sobre la condición humana y las estructuras del sistema.

El Dossier abrió las puertas a todas las líneas de investigación relacionadas con Williams, su obra y su biografía. La Revista recibe, en este Dossier, contribuciones de

¹ Este texto es la traducción del editorial presentado en esta revista (v. 7, n. 2, 2023), con breves adaptaciones para una mejor comprensión por parte de los lectores de español.

autores extranjeros, proporcionando una gama multifacética de perspectivas y enriqueciendo el enfoque académico. Los artículos, ensayos y entrevistas reflejan una diversidad de lecturas, provenientes no solo de Brasil, sino también de Estados Unidos, Francia, Italia, Argentina y Chipre.

Este intercambio internacional amplía tanto el alcance de la comprensión sobre la obra de Williams como resalta las diferentes formas de argumentación y presentación académica. Más del cincuenta por ciento de la obra de Williams publicada en EE.UU. permanece inédita en Brasil, justificando el esfuerzo por traer juicios plurales y experiencias internacionales que se centran en gran parte del *corpus* de su obra. Algunos investigadores e investigadoras fueron invitados/as a compartir sus visiones, promoviendo la interacción entre estudiosos/as destacados y la comunidad académica más amplia.

Las invitadas brasileñas son investigadoras y profesoras destacadas de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de São Paulo (FFLCH-USP): Mayumi Denise S. Ilari y Maria Sílvia Betti. Además de libros, artículos, cursos y conferencias, son responsables de la orientación de trabajos de fin de curso de grado, disertaciones de maestría y tesis doctorales, así como de la supervisión de estancias postdoctorales, enfocadas en la obra de Williams y la dramaturgia en lengua inglesa, especialmente la producida en Estados Unidos y Gran Bretaña.

Considerando el legado de Williams como una expresión artística estructurada por el tejido sociopolítico y cultural vigente, Mayumi Denise S. Ilari abre la Sección Ensayos con “A Rose for Tennessee Williams” [“Una rosa para Tennessee Williams”], un estudio de las alteraciones de una misma historia a lo largo del tiempo. El cuento “Twenty-seven wagons full of cotton” [“Veintisiete vagones llenos de algodón”] y la posterior obra de teatro *27 wagons full of cotton* [27 vagones llenos de algodón]; *The unsatisfactory supper or The long stay cut short* [La cena insatisfactoria o La estancia corta] y *Tiger Tail* [Cola de tigre]; y el guion cinematográfico de *Baby Doll* [Baby Doll: muñeca de carne] se leen a partir de sus aportaciones para la denuncia de las violencias de género y la miseria a la luz de las tensiones estadounidenses en las décadas de 1930-40, 1950 y 1970.

Maria Sílvia Betti, por su parte, en su ensayo “The very heart of my life: some analytic considerations about *The two-character play*, by Tennessee Williams” [“El corazón mismo de mi vida: algunas consideraciones de análisis sobre *The two-character play*, de

Tennessee Williams”], cuestiona si la obra encapsula la angustia del autor en relación con su propia obra y el teatro, destacando la integridad teatral fragmentada y aprisionada en opacidad en esta dramaturgia poco conocida del autor.

En la misma sección, Thiago Pereira Russo, de la Universidad de São Paulo, presenta en “‘De un Liberal de la Guerra Fría a un Radical Nervioso, con amor’: Arthur Miller sobre Tennessee Williams”, también publicado en portugués con el título “‘De um Liberal da Guerra Fría para um Radical Arisco, com amor’: Arthur Miller sobre Tennessee Williams”, los comentarios de Arthur Miller sobre las obras de Tennessee Williams y comenta sobre su impacto en el teatro estadounidense y en su propia escritura. Además, Russo expone el elogio de Miller hacia Williams, destacando su poderosa contribución a las ideas políticas que marcaron los dramas williamsianos.

David Kaplan, uno de los autores estadounidenses invitados, es, hoy en día, uno de los más experimentados directores e investigadores de Williams en el escenario global. Su contribución artística es vasta tanto en Estados Unidos como en otros países, marcada por diversos libros, montajes de piezas inéditas y la curaduría de uno de los festivales más célebres sobre el autor, realizado anualmente en la ciudad de Provincetown. Con su ensayo “O que estranho significava para Williams” [“Lo que raro significaba para Williams”], Kaplan abarca obras de Tennessee Williams que están conectadas a las tramas, la estructura y el estilo literario de los cuentos publicados en los números de la revista *Weird Tales* [Cuentos extraños] de 1927 y 1928. Rara vez, en Brasil, su obra se asocia a esta revista y su contenido escatológico, proporcionando, así, un material innovador para las lecturas williamsianas en el país.

Thomas Keith, profesor de teatro de la Pace University, editor de las obras de Williams junto a la Editorial New Directions y autor de diversos prólogos, artículos y capítulos de libros sobre el dramaturgo, abre la sección Artículos contradiciendo la idea corriente de que Williams era apolítico. En “‘Marcharei no papel!’ – A política de Tennessee Williams” [“¡Marcharé sobre el papel!’ – La política de Tennessee Williams”], Keith defiende que, aunque no sea conocido por declaraciones o manifiestos, Williams tenía su visión política particular revelada en las entre líneas de sus piezas, así como en sus acciones personales y públicas. Al abordar toda la extensión de la obra de Williams, el trabajo expone un panorama que va más allá de las piezas canónicas más conocidas en Brasil, lo que sin duda contribuye a discusiones más variadas y matizadas.

A pesar de sus ya extensas fortunas críticas, las obras más renombradas de Williams siguen estimulando y proporcionando nuevas lecturas, como demuestra el artículo “Trechos descartados de *The glass menagerie* para rastros de un Teatro Plástico” [“Fragmentos descartados de *The glass menagerie* en busca de rastros de un Teatro Plástico”], de Fernanda Sales Rocha Santos, de la Universidad de São Paulo. A partir de un material inédito en lengua portuguesa, los manuscritos de Williams mantenidos en los archivos del Harry Ransom Center, en Austin, Estados Unidos, Santos rescata fragmentos no publicados en la pieza para comprender la noción del Teatro Plástico, una estética jamás plenamente desarrollada, pero allí bien delineada.

Un tranvía llamado Deseo resurge en el *corpus* de análisis del artículo “Dramaturgy and space in *A streetcar named Desire*” [“Dramaturgia y espacio en *Un tranvía llamado Deseo*”], de Leonardo Medeiros da Silva y André Carrico, de la Universidade Federal de Ouro Preto, quienes se dedican al estudio de las representaciones de la espacialidad teatral en este texto dramático, sobre todo a través de las didascalias, y, consecuentemente, de su intrincada producción de sentidos. La misma obra adquiere, para Adriana Falqueto Lemos y Johnny Cesar dos Santos, del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología del Sur de Minas Gerais, otra interpretación en “Absent presence: homosexuality in three plays by Tennessee Williams” [“Ausencia presente: la homosexualidad en tres obras de Tennessee Williams”]. Combinándola con *Suddenly last summer* [De repente, el último verano] y *Cat on a hot tin roof*, los investigadores examinan las formas en que las ausencias de personajes homosexuales en las acciones de los tres títulos terminan operando como reproducciones de sus presencias, marginales y marginadas.

La representación de la homosexualidad en *Gata en el tejado de zinc caliente* también es estudiada por João Victor Silva, de la Universidade de São Paulo, en “On hot tin land: homosexuality and property in Tennessee Williams’ *Cat on a hot tin roof* (1955)” [“Sobre tierras de zinc caliente: homosexualidad y propiedad en *Cat on a hot tin roof* (1955), de Tennessee Williams”]. Su argumento es que la obra va más allá de la mera representación de los procesos subjetivos de los personajes, relacionándola con conjunturas económicas y sociológicas. El estudio critica las normas de la sociedad que limitaban la libre expresión de la homosexualidad en el Sur de los Estados Unidos.

Esa misma obra es explorada en “Conflict and familiar drama in *Cat on a hot tin roof* from Norbert Elias’ perspective of Social Figuration” [“Conflicto y drama familiar en *Cat*

on a hot tin roof desde la perspectiva de la Figuración Social de Norbert Elias”], de Daniele Santos y Leandro Francisco de Paula, de la Universidade Federal do Paraná. Tomando a la familia Pollitt como una configuración social, según la teoría propuesta por el sociólogo alemán, en una dinámica multilateral y no jerárquica de poder que se concentra en cada miembro, los autores concluyen que la teoría de Elias puede ser aplicada a esta institución social, incluso siendo una obra de ficción.

El artículo “True *Camino Real*: notes on Tennessee Williams, Elia Kazan and playwriting” [“El verdadero *Camino Real*: notas sobre Tennessee Williams, Elia Kazan y la dramaturgia”], de Dante Passarelli, de la Universidade de São Paulo, rememorando los setenta años de la obra *Camino Real*, señala características formales y temáticas que indican su contemporaneidad. Además, Passarelli analiza críticamente el proceso de su escenificación por Elia Kazan en Broadway en 1953.

La obra williamsiana se muestra igualmente rica cuando se coloca en perspectiva comparada. Fernando Bustamante, de la Universidade de São Paulo, explora en “Tennessee Williams y Erwin Piscator: influencias, divergencias y la colaboración en el Dramatic Workshop”, también presentado en inglés con el título “Tennessee Williams and Erwin Piscator: influences, divergences and the Dramatic Workshop collaboration”, la relación y los debates entre el dramaturgo estadounidense y el director alemán. El investigador reflexiona sobre las influencias del pensamiento y la práctica teatral de Piscator sobre Williams, así como la manera en que estas son resignificadas.

Al proponer una comparación entre el trabajo de Tennessee Williams y el cineasta Woody Allen, en “Elective affinities: Tennessee Williams and Woody Allen” [“Afinidades electivas: Tennessee Williams y Woody Allen”], Marcos César de Paula Soares, de la Universidade de São Paulo, elabora un breve análisis de la película *Blue Jasmine*, que retoma temas y formas de la obra *Un tranvía llamado Deseo*, confrontándolos con la materia histórica contemporánea.

Las producciones de Williams no solo invitan a una mirada textual, sino también a una exploración de la historia y la historiografía de las artes escénicas. En “The American theater on the London stage: Tennessee Williams at the Royal Court Theatre” [“El teatro estadounidense en los escenarios de Londres: Tennessee Williams en el Royal Court Theatre”], Jonathan Renan da Silva Souza, de la Universidade de São Paulo, presenta un panorama de los diversos montajes de obras del dramaturgo estadounidense en el célebre

Royal Court Theatre de Londres y sus conexiones con el proyecto de renovación de los escenarios británicos llevado a cabo por los miembros del teatro londinense.

Por su parte, David Medeiros Neves, de la Universidade de São Paulo, destaca en su artículo “Las primeras producciones de obras de Tennessee Williams en São Paulo”, también presentado en inglés con el título “The first productions of Tennessee Williams’ plays in São Paulo”, los estrenos de las obras de Tennessee Williams en la capital paulista entre 1948 y 1964, analizando sus fichas técnicas, recepción crítica, impacto en las carreras de artistas locales y la influencia duradera en la estética teatral y narrativa dramática de la época, evidenciando además el papel crucial de Williams en la escena teatral brasileña moderna.

Catalina Julia Artesi, de la Universidad de Buenos Aires, en su contribución en portugués “Tennessee Williams nos palcos de Buenos Aires”, ofrece una revisión panorámica de las principales producciones de las obras más famosas de Williams escenificadas en la capital argentina, desde mediados del siglo XX hasta 2023. Artesi destaca sus realizadores y recursos que permiten comprender el contexto de la puesta en escena, examinando la extensión de su influencia en la escena argentina y su relevancia actual. Su texto también es presentado en inglés con el título “Tennessee Williams on the stages of Buenos Aires”.

“O uso de linguagem de prestígio em *Um bonde chamado Desejo*, de Tennessee Williams” [“El uso del lenguaje prestigioso en *Un tranvía llamado Deseo*, de Tennessee Williams”], de Stuart Noel, de la Auburn University, presenta la dualidad entre ilusión y realidad a través del personaje Blanche DuBois. El análisis se centra en la lucha entre la verdad y la belleza, revelando la habilidad de Williams para personificar el declive artístico y existencial a través del lenguaje, enmarcándola como una proyección parcial del propio autor.

“De las *pre-performances* posmodernas: los personajes tardíos de Williams y la ‘actuación plástica’”, de Anaís Umano, de la Université de Lorraine, texto también presentado en portugués [“Sobre *pré-performances pós-modernas*: as personagens tardias de Tennessee Williams e a ‘atuação plástica’”] y francés [“De la *pré-performance postmoderne*: les personnages tardifs de Williams et le ‘jeu d’acteur plastique’”], propone una reflexión sobre la responsabilidad del actor ante los desafíos presentados por las obras finales (*late plays*, escritas entre 1962 y 1983) de Williams, que

subvierten radicalmente el orden realista hegemónico con el que se han leído sus obras. De esta manera, expone el imaginario nuevo y posmoderno de estos textos, examinando sus implicaciones prácticas.

También, en el contexto francés, John Bak, de la Université de Lorraine, y Margarita Navarro Pérez, de la Universidad de Castilla-La Mancha, exploran, en “‘a vastidão deles me afoga’: Tennessee Williams e a Síndrome de Stendhal, 1928” [“‘su inmensidad me ahoga’: Tennessee Williams y el Síndrome de Stendhal, 1928”], los conflictos que Tennessee Williams enfrentó en su juventud con problemas de salud mental, especialmente durante su viaje a Europa en 1928. Bak y Pérez los interpretan bajo el prisma del Síndrome de Stendhal, enfermedad relacionada con síntomas psicossomáticos después de la exposición a obras de arte, para explicarlos, mostrando así sus profundas implicaciones en la composición dramática y en la comprensión de experiencias distópicas sobre este viaje, y en la obra de Williams en su conjunto.

La investigadora de Villanova University, Bess Rowen, en “‘Não são engraçadas as peças que a sua memória prega?’: estruturas dramáticas da memória traumática nas peças de Tennessee Williams” [“‘¿No es curioso los trucos que juega tu memoria?’: estructuras dramáticas de la memoria traumática en las obras de Tennessee Williams”], expone cómo la memoria traumática de Tennessee Williams ha servido como un molde para sus obras, a partir de las experiencias de creación del personaje Tom Wingfield, de *El zoo de cristal*. Rowen demuestra cómo la memoria ha contribuido a la lógica interna de las obras, ofreciendo valiosos conocimientos para las representaciones de sus obras.

Alessandro Clericuzio, de la Università degli Studi di Perugia, también se adentra en *El zoo de cristal* y *Un tranvía llamado Deseo*. En el artículo “‘Adereços adequados: objetos em circulação em O zoológico de vidro e Um bonde chamado Desejo” [“Objetos apropiados: objetos circulantes en *El zoo de cristal* y *Un tranvía llamado Deseo*”], también presentado en italiano [“L’oggetto perfetto: la circolazione di oggetti nello *Zoo di vetro* e *Un tram che si chiama desiderio*”], examina la materialidad escénica de ambas obras, y cómo ciertos objetos del escenario y vestuario evocan y reflejan dinámicas de poder y la profunda desigualdad de género de la sociedad estadounidense de los años 1940.

Desde una perspectiva metafísica, Anthoullis Demosthenous, del Ministerio de Educación de Chipre, utiliza otra vez, *Suddenly last summer*, *The night of the iguana* [La noche de la iguana], *The milk train doesn’t stop here anymore* [El tren de la leche ya no para aquí]

y el cuento “The Malediction” [“La Maldición”] para reflexionar sobre las relaciones entre animales, bestias míticas y criaturas simbólicas con la caracterización animada de los personajes williamsianos en su artículo “Criaturas simbólicas: espiritualidade e evanescência em peças e contos de Tennessee Williams”, también presentado en griego [“Όντα Του Συμβολικού Κόσμου: Πνευματικότητα Και Υπερφυσική Δράση Στα Θεατρικά Έργα Και Διηγήματα Του Τένεσι Ουίλιαμς”].

Finalmente, en la sección de Entrevistas, Luis Marcio Arnaut, de la Universidade Estadual de Campinas, documenta un diálogo esclarecedor sobre dramaturgia, dirección teatral e interpretación con el actor, director y escenógrafo André Garolli. El renombrado artista comenta sobre Williams, su visión particular sobre la obra del autor estadounidense y cómo ha trabajado esta dramaturgia, tanto como actor como director, en espectáculos exitosos junto al público y la crítica en São Paulo.

Al lanzar este Dossier, la Revista Dramaturgia en Foco no solo rinde homenaje a Tennessee Williams, sino que también busca fomentar un diálogo internacional, uniendo a investigadores de diversas procedencias en torno a su legado. Que este volumen conduzca a nuevas reflexiones, debates y descubrimientos sobre las numerosas contribuciones de Williams a la dramaturgia mundial. Agradecemos a todos los investigadores y colaboradores que hicieron posible este Dossier y esperamos que los lectores disfruten de esta oportuna exploración del universo de las obras de Tennessee Williams.

Prof. Dr. Luis Marcio Arnaut de Toledo
Editor idealizador

Prof. Dra. Esther Marinho Santana
Editora convidada

Prof. Dra. Maria Clara Gonçalves
Editora assistente

Diciembre de 2024.

DOI: 10.5281/zenodo.14560304