

CAPÍTULO IX – Reinações de Monteiro Lobato

Profa. Dra. Adriana Silene Vieira

Neste capítulo, buscamos refletir sobre a maneira de Monteiro Lobato se apropriar de histórias estrangeiras, como os contos de fadas¹⁹⁷ e outras histórias. Ao trazer as personagens para o Sítio do Picapau Amarelo, ele incorpora as histórias ao contexto brasileiro. Essa apropriação de personagens estrangeiras à paisagem brasileira se dá, num primeiro momento, como leitura – e é a partir dessa leitura que estas personagens saem dos livros e se mudam para o Sítio. Isso ocorre em quase toda a obra infantil de Monteiro Lobato, mas escolhemos *Reinações de Narizinho*¹⁹⁸, *Memórias da Emília*¹⁹⁹, *Peter Pan*²⁰⁰ e *O Picapau Amarelo*²⁰¹ para analisar.

Reinações de Narizinho dá início às aventuras das personagens do Sítio do Picapau Amarelo. Suas partes, compostas em épocas diferentes, apresentam diferentes tipos de intercâmbio entre as personagens lobatianas e as personagens das histórias estrangeiras. Este intercâmbio é uma manifestação da intertextualidade²⁰², que se dá de forma muito explícita²⁰³. Para tratar dessa retomada, Lobato, por meio de Pedrinho, comenta que as histórias dos contos de fadas estariam “emboloradas”, precisando de uma

¹⁹⁷ COELHO, Nelly Novaes. *O conto de fadas*. São Paulo: Ática, 1991.

¹⁹⁸ LOBATO, Monteiro. *Reinações de Narizinho*. 14. ed. São Paulo: Brasiliense, 1966.

¹⁹⁹ LOBATO, Monteiro. *Memórias da Emília*. 14. ed. São Paulo: Brasiliense, 1966.

²⁰⁰ LOBATO, Monteiro. *Peter Pan*. 14. ed. São Paulo: Brasiliense, 1966.

²⁰¹ LOBATO, Monteiro. *O Picapau Amarelo*. 14. ed. São Paulo: Brasiliense, 1966.

²⁰² Usamos o termo “intertextualidade” no sentido bakhtiniano de diálogo entre diferentes textos. De retomada de determinado texto por outro autor, atualizando seu conteúdo.

²⁰³ SANT'ANA, Afonso Romano de. *Paródia, Paráfrase e Companhia*. São Paulo: Ática, 1985.

renovação, ensinadas pelas visitas das personagens ao Sítio de Dona Benta.

O contato das personagens lobatianas com personagens de outras culturas faz com que se criem novas histórias e as personagens lobatiana se modifiquem. A principal delas é a boneca Emília, que, a princípio, nem falava e, aos poucos, foi protagonizando e interagindo com as histórias estrangeiras, principalmente as europeias. Isto foi observado por Lajolo²⁰⁴.

Na presença de personagens infantis tradicionais e europeias como Branca de Neve, Peter Pan ou Chapeuzinho Vermelho no sítio de Dona Benta, manifesta-se outro aspecto, no qual o projeto lobatiano parece coincidir com outros projetos da vanguarda: a retomada da tradição, passando-a a limpo, fecundando sua significação quer pela irreverência em relação a seu contexto tradicional, quer por sua imersão em outro contexto, agora moderno e nacional. Não podem constituir tais procedimentos, muitas vezes estruturais na obra de Lobato, manifestações do mesmo espírito da antropofagia, que, em outras obras, é lido como penhor de modernidade e vanguarda?

Com base nessas ideias, vamos então à forma como Lobato retoma a tradição e a passa a limpo.

Leitura

As personagens europeias que visitam o Sítio são, conforme já citamos, Chapeuzinho Vermelho²⁰⁵, Branca de Neve e Peter Pan, além de Alice e muitas outras. Num primeiro momento, seriam personagens do “mundo dos livros”, como no capítulo “O irmão do Pinóquio”²⁰⁶, em que Dona Benta, adquire livros, lê e conta oralmente as histórias para os demais.

Ao ler a história, em obras como *Peter Pan* e *Don Quixote das Crianças*²⁰⁷, dona Benta utiliza uma linguagem simplificada, para facilitar a recepção e prender a atenção do público. Na verdade, ela não lê, mas conta, a história. Nesses casos, a fonte das histórias da avó são sempre livros, e isso é

²⁰⁴ LAJOLO, M. A modernidade em Monteiro Lobato. In: ZILBERMAN, R. (Org.). *Atualidade de Monteiro Lobato: uma revisão crítica*. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1983, p. 48.

²⁰⁵ BETELHEIM, Bruno. *A psicanálise dos contos de fadas*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989.

²⁰⁶ Esse texto foi publicado como um volume independente pela primeira vez em 1926.

²⁰⁷ LOBATO, Monteiro. *Dom Quixote das crianças*. 14. ed. São Paulo: Brasiliense, 1966.

importante ao lembrarmos que Lobato foi editor.

A maneira de narrar de dona Benta reconstitui o estatuto oral da narrativa e faz com que os ouvintes sejam levados em consideração. A narrativa oral permite uma interação entre contadora e ouvintes. Na história contada, todos participam, construindo uma compreensão da história e vivenciando aquilo que é narrado. Assim, as histórias contadas por dona Benta não ficam no vazio; elas despertam a fantasia, desencadeiam as brincadeiras ou “reinações” e fazem com que as próprias crianças aprendam a fórmula e se tornem também contadoras de histórias.

Essa representação da leitura e contação de história dentro da obra lobatiana se torna tão concreta que se usam metáforas como “o Visconde, só porque cheirou os livros de vovó, é capaz de saber.” (p. 108) ou então “Estou tirando só o que é álgebra. Álgebra é pior que jabuticaba com caroço para entupir um freguês.” (LOBATO, 1966, p. 229). Isso faz lembrar as formas de leitura apresentadas por Maria Helena Martins, em especial a leitura sensorial, ou seja, com os sentidos, que antecede a leitura emocional e a racional²⁰⁸.

Essa visão concreta do livro demonstra a maneira das crianças de se relacionarem com ele, brincando. A apresentação do livro como objeto cujo conteúdo pode ser devorado, juntamente com a leitura oral de seu conteúdo, incentiva as crianças do Sítio (e, por extensão, os leitores de Lobato) a se aproximar e interagir com ele. Além disso, nas obras infantis de Lobato, seu conteúdo ganha vida e as personagens “fogem” para o Sítio de Dona Benta.

Visitas

Em determinados momentos, as personagens dos livros invadem o mundo de seus leitores – na verdade, personagens de outro livro. Isso ocorre quando a Carochinha surge, dizendo a Polegar que outros estavam fugindo de seu livro.

Na empolgação das crianças do Sítio com a ideia da “fuga” das personagens, podemos perceber a voz de Lobato, que dizia querer “vestir à nacional” as fábulas e outras histórias. Aqui o escritor retoma as antigas

---

²⁰⁸ MARTINS, Maria Helena. *O que é leitura*. São Paulo: Brasiliense, 1983.

histórias estrangeiras, faz uma atualização, criando livros para as crianças brasileiras, que ele considerava carentes dessa literatura no início do século XX, conforme apresentado acima, no capítulo 7. A fuga das personagens mostra a crítica de Lobato às histórias desgastadas, repetitivas.

Na primeira visita das personagens dos contos de fada ao Sítio, ao chegarem, elas se apresentam. Percebe-se que as personagens de Perrault, dos Irmãos Grimm, de Andersen e das *Mil e uma noites* interagem entre si e com as personagens do Sítio. A mistura das personagens e histórias parece ter ocorrido depois do *final feliz* de cada narrativa, ou seja, no tempo do tédio. É esse o tempo em que a Cinderela vai aos bailes das Mil e uma noites e é vizinha de Branca de Neve, sendo ambas agora casadas e “felizes para sempre”. É interessante observarmos que essa retomada das histórias aparece na contemporaneidade em livros como *O fantástico mistério de Feurinha* (1986), de Pedro Bandeira, e filmes como *Shrek* e *Encantada* (1998), da Disney. Na década de 1920, porém, foi completa novidade.

As personagens estrangeiras, ao chegarem ao sítio, ao invés de causarem admiração, admiram-se com o espaço e seus habitantes, vendo-o como um lugar maravilhoso onde poderiam viver novas aventuras. Essas personagens se adaptam naturalmente ao ambiente do sítio. Vemos, então, cenas cômicas, como quando o Lobo Mau da história de Chapeuzinho Vermelho bate à porta, querendo devorar Dona Benta, e é expulso por Tia Nastácia, que lhe dá vassouradas.

O Sítio fica povoado de personagens maravilhosas, “naturalmente” misturadas – ou naturalizadas, abasileiradas, tropicalizadas – em contato com personagens, objetos e bichos do cotidiano brasileiro, representados pelo Sítio e seus habitantes. Além disso, a varinha mágica das fadas passa a ser um brinquedo com o qual as crianças do sítio e as princesas brincam de “fazer as coisas virarem”.

Os vilões que surgem nesse contexto também “entram no clima”, como Barba Azul, que ameaça se casar com as princesas, e os quarenta ladrões, que são espalhados pela lâmpada de Aladim.

Em uma segunda visita, no capítulo “O Circo de Escavaliño”²⁰⁹, as personagens vêm como espectadoras do circo criado pela Emília. Essas personagens já estão, nesse momento, mais adaptadas ao mundo moderno.

²⁰⁹ Também publicado pela primeira vez, em separado, em 1926.

Novas visitas e novos enredos

As personagens maravilhosas, em suas histórias de origem, fazem parte de um “outro mundo”, que também é visitado pelas personagens lobatianas. Por estarem todas misturadas nesse “outro mundo”, poderíamos chamá-lo “mundo das fadas” ou “das maravilhas”, como o próprio Lobato o denomina.

A turma do Sítio viaja em companhia de Peninha para o país das fábulas, onde encontram o senhor de La Fontaine junto com Esopo a observar os animais para compor suas histórias. Começa, então, a interação entre as personagens do Sítio, personagens das fábulas e escritores. Não contentes em observar as histórias dos animais que falam, as personagens do Sítio querem intervir. Na fábula “A cigarra e a formiga”, que aparece no capítulo “A formiga coroca”, Emília, indignada com a atitude da formiga de não acolher a cigarra, troca as personagens de lugar, coloca a formiga do lado de fora e faz a cigarra bater a porta em seu nariz.

Após o contato com as histórias estrangeiras, há um processo de abraqueiramento das histórias maravilhosas, ocorrendo, desse modo, a apropriação das fórmulas e encantamentos. Por meio deste recurso, Lobato cria um contraponto moderno, nacional e original. Além disso, as personagens lobatianas incorporam os encantamentos, chamados também “histórias de virar”. Podemos observar em vários trechos que, para todas as fórmulas mágicas europeias, é criado um contraponto brasileiro, como o “faz de conta”, e o Sítio vai se incorporando à cultura mundial, com um processo que parte da apropriação para se transformar em criação.

Algumas Considerações

Demonstramos aqui algumas formas por meio das quais se dá a apropriação das histórias estrangeiras no texto de Lobato. As personagens dessas histórias se modificam ao interagirem com as do Sítio. A mistura de personagens estrangeiras às do Sítio é como uma colagem. Suas roupas estranhas e suas histórias fantásticas assumem novas combinações e, de nobres, princesas, príncipes e heróis, eles passam a seres comuns, ou seja, seu

significado se subverte. Já a passagem das crianças para as outras histórias se dá de forma diferente. Elas não perdem, em nenhum momento, suas características, mas modificam o outro ambiente, corroem as outras histórias, como no caso da fábula da formiga.

Ao apresentar as personagens dos contos de fábulas europeus junto com as dos quadrinhos e cinema americanos, Lobato discute também a propriedade dessas histórias. No caso das histórias da Carochinha, mostra o livro como prisão e as personagens, misturadas, voltam ao que eram de início: propriedade da imaginação popular.

A história das personagens do Sítio continua a se desenvolver em sobreposição às outras histórias. O sítio se transforma em espaço mágico, e suas personagens criam novas fórmulas que unem a fantasia popular a uma nova criação. É dessa forma que as personagens lobatianas, movidas por vontade própria, manipulam as histórias criadas pelos outros e criam, elas mesmas, suas histórias, a partir da colagem e transformação dos outros enredos.