COMMEDIA DELL’ARTE

Por Fernando Cayo

COMMEDIA

Commedia dell’Arte quiere decir literalmente comedia como oficio, como profesión. Utilizamos el término para designar una revolucionaria manera de hacer teatro con máscaras que surge en el norte de Italia en el siglo XVI, de allí se extendió al sur (Nápoles) y de allí a toda Europa, presumiblemente llega a España en 1587 de la mano de Alberto Naselli, cuyo nombre artístico es Zan Ganassa.

Es la primera vez en la historia, que un grupo de comediantes se unía para ejercer su oficio de forma completamente profesional, con un contrato de por medio (El primer contrato registrado data de 1545 aunque seguramente la Commedia comenzó mucho antes.), y una organización empresarial dirigida, normalmente por el “capo compagnia” que era al mismo tiempo empresario, director, escritor-adaptador y actor. La tradición popular carnavalesca de máscaras y trasgresión y la tradición de la juglaría (El juglar, ese catálogo de habilidades imitador-poeta- cantante- músico- malabarista- acróbata.) se unió con la explosión del humanismo y la recuperación de textos clásicos dando lugar a la Commedia dell’Arte. Una vez que la Commedia abandona su lugar de nacimiento, la plaza pública, por requerimiento de los nobles , con ella nace, también, el Teatro a la Italiana , el edificio teatral tal y como ahora lo conocemos, sirva como ejemplo de los muchos legados que la Commedia nos ha dejado.

La Commedía es heredera de los personajes arquetípicos creados por Menandro y desarrollados por Plauto (El viejo avaro, el soldado fanfarrón, el siervo pícaro, el pedante, los enamorados…) los autores grecolatinos en esto como en otras muchas cosas llegaron a una síntesis del alma humana que los hace atemporales y universales. También es heredera del teatro campesino de Ruzzante y de, como hemos mencionado, la tradición de charlatanes y representantes callejeros. Es fruto de su tiempo, una primavera esplendorosa después del oscuro periplo medieval. Un tiempo en el que todo quería florecer, esa energía vital es uno de los rasgos claves de la Commedia.

Algo que se halla presente en la esencia de la Commedia es el juego de contrarios. Camina en el filo de la navaja entre lo culto y lo popular, entre lo poético y lo grotesco. A una escena poética de enamorados sucedía una “lazzo” (Escena cómica, un paréntesis abierto en el argumento con lugar para el juego, los gags, la improvisación con el público, etc.),luego un dialogo sabio sobre costumbres por parte de Pantalone… y así se iba creando una función teatral “contrapesada” para todos los paladares.

PERSONAJES

Como ya he dicho, la Commedia retoma arquetipos humanos universales ya descubiertos en la cultura grecolatina a los que añade fisicidad , dinamismo, capacidad de interactuación, profundidad poliédrica y por supuesto sentido del humor. El principio de unión de lo grotesco y lo poético que se da en el estilo general de la función se halla también en la construcción de cada personaje. Como en el alma humana, en cada personaje se da lo más alto y lo más bajo, eso hace de ellos carne palpitante cargada de verdad y vida en estado puro.

Básicamente podemos estructurarlos en amos y criados. En el mundo de los amos distinguiremos entre Viejos y jóvenes.

Los viejos son:

Pantalone. Mercader veneciano (Pianta il leone, el león símbolo de Venecia). Viejo avaro. En él se hayan todos los males de la vejez, pero constantemente superados. Suele ser el padre de uno de los enamorados y él asimismo enamorado ocasional. El Dottore, un” hombre culto”, que puede ser un médico o un doctor en leyes, interesado sobretodo en la "gastronomía aplicada", fuente constante de latinismos y aforismos pseudo culturales... un pedante y casi siempre un impostor. Tartaglia, un notario tartamudo, que es llamado para solucionar el enredo y que suele enredar mucho más.

Los jóvenes:

Los enamorados. El y ella, casi siempre sin máscara, quintaesencia de la adolescencia y el amor “ese viento violento y arrebatador”. Ella puede llegar incluso a travestirse de hombre para conseguir encontrar a su enamorado.

La Signora. Posiblemente una antigua criada “venida a más “ al casarse con su amo. Dueña y señora de su casa, domina, hace y deshace.

El mundo de los siervos, de los "zanni":

Hay una base común, para todos ellos. Un zanni suele ser un campesino recién llegado a la ciudad, un “inmigrante” que se busca la vida “como puede”, normalmente entrando al servicio de alguno de los amos. Nuestros referentes comunes más directos son el pícaro de la novela picaresca y el gracioso de nuestro Teatro Clásico.

Sus motores fundamentales son el sexo, la comida y el sueño, osea “un ser humano casi en estado puro”. Punto clave en el desarrollo del zanni es la estructura jerarcodramática primer zanni - segundo zanni. Primer zanni, pícaro, intrigante, urdidor de enredos y “supuesto listo”, segundo zanni, criado simple e ingenuo pero con una sabiduría popular y un sentido común con el que casi siempre supera al primer zanni. Funcionan como pareja cómica y complementaria. Esta formación cómica pasa al clown como payaso Blanco y Augusto y sigue funcionando en nuestros días como estructura cómica básica (Tip y Coll, Faemino y Cansado, Martes y Trece…).

Los Zanni:

Sus nombres: Trufaldino, Mezzetino, Pascualino, … infinitos, y cada uno con un toque de personalidad propio. Arlequino, animalesco, ingenuo y rápido. Brighella , intrigante y pícaro, a veces cocinero, a veces tabernero. Pulcinella , napolitano, supersticioso y alérgico al trabajo, amante de la música y con un mundo propio entre lo poético y lo absurdo (Sus hijos nacen de huevos de pájaro…). Pedrolino, normalmente criado eficiente y delicado de una Signora, éste personaje era lo que se llamaba un “infarinato”, iba sin máscara y con la cara maquillada de blanco. De él procede el lánguido Pierrot. A ellos podríamos añadir muchos más.

Las zanni :

Por una parte tenemos la “servetta” (Colombina).La más conocida, sobre todo como pareja de Arlequino. Va sin máscara, recordemos que la Commedia dell’Arte es la precursora de la aparición de la mujer en el escenario y lo llevaban muy a gala, de hecho casi ningún personaje femenino llevaba máscara. Es una criada con grandes dosis de picardía e inteligencia natural.

En el otro extremo de los zanni femeninos tenemos a la “Zagna”, la Zuana. Un zanni mujer poco conocido que actúa con máscara y a veces era interpretada por un hombre. Es una representación de una feminidad más popular y animalesca que la de Colombina. Este personaje lo desarrollamos de la mano de Antonio Fava en nuestro espectáculo "El Mollazo" y lo interpretó magistralmente, la actriz Eugenia Manzanera.

Entre medias de amos y siervos está el “Capitano”. En principio fue la caricatura de los soldados españoles llegados a Nápoles, fanfarrón, militarote seductor, hiperbólico y fantasma. Aunque a veces es un héroe de verdad o incluso un héroe a pesar suyo, habitualmente juega el rol del tercero en discordia que acaba derivando en chivo expiatorio. Siempre escarmentado, siempre renace.

Hay que decir que aunque los personajes se planteaban como arquetipos, de ninguna manera son marionetas repetitivas. Cada actor se encargaba de hacer su propia "creación", máxime cuando interpretaban a un solo personaje durante toda su vida. Con arreglo a una base inicial, el personaje tenía tantas posibilidades y matices como el actor le quería dar.

ESTRUCTURA

La estructura básica, es una comedia de enredo hilvanada en torno a una bodas. Comienza presentando cómo trascurre la vida normal de estos personajes, el status quo. En seguida aparece el planteamiento del problema. La boda no se puede llevar a cabo por algún tipo de impedimento, y comienza el paroxismo. El paroxismo y el enredo aumentan hasta niveles insospechados y en el último momento todo se resuelve. Esta misma estructura la hallamos en casi todas las comedias de Goldoni (Contemporáneo y deudor de la commedia.), Lope de Vega y Shakespeare y ha llegado a nosotros en forma de vodevil o de hollywoodiense comedia romántica .

La Commedia fué desde el principio un fenómeno viajero. Para que el público de todos los lugares que visitaban comprendiera las funciones que representaban, los cómicos utilizaron a parte de una extrema fisicidad en la acción y construcción de los personajes, una gran versatilidad lingüística empleando distintos idiomas y dialectos al mismo tiempo e incluso creando un pseudo lenguaje universal llamado “gramelot”, un lenguaje sin palabras, un “farfullo” con el que se hacían entender a través de las entonaciones y el juego sonoro.

Fue una forma de teatro dirigida a conquistar sin remisión al espectador, el actor cubría todo el universo de su personaje absorbiendo influencias literarias acordes al juego de su tipo, transformándose en acróbata, músico o incluso escritor de las partes de su personaje. La Commedia es en sí misma un “resumen” del arte teatral.

Todo esto es un pequeño bosquejo de una época gloriosa de la cultura europea, pero para mí lo más importante es indicar que la Commedia dell’Arte sigue siendo una forma de teatro absolutamente viva no solo por sus amplísimas influencias posteriores y legados. Es una tradición de referencia dispuesta a insuflar creatividad y vida al arte teatral de nuestra época. Por ello muchos hombres y mujeres de teatro de todo el mundo estamos encantados de mantener viva esta tradición. Como dijo Peter Brook: “En el teatro para avanzar es necesario echar la vista atrás”.