

La comedia del arte

ELSA CANO

Desde la primera mitad del siglo XVI hasta los comienzos del siglo XVII la llamada *Commedia dell'arte* se hizo muy popular. Es un experimento fascinante que hoy (siglo XXI) es la base del ejercicio teatral. Las compañías italianas de aquella época fueron invitadas a todos los países europeos y los mejores actores se convirtieron en personajes respetados. Estos actores cómicos jamás cambiaban entre sí los papeles asignados; sino que representaban siempre, cada uno de ellos, un personaje fijo, porque el repertorio era tan extenso que era imposible aprenderse, memorizar, más de un papel. Por ello llegaron a ser insuperables. Con relación al vestuario, los trajes tampoco variaban nunca; así, eran fácilmente identificables y la máscara tenía la función de congelar en el rostro del personaje, una expresión típica, ya fuese ceñuda o grotesca. Así aparecen: Arlequín, Colombina, Brighella, Pantalón, Polichinela, el Doctor Balanzone y Scaramuccia.

Estos inolvidables personajes, tal como sucedió en las comedias griega y latina eran la encarnación de algún defecto, o de alguna debilidad humana; pero aparecían caricaturizados.

Cuando se representaba este tipo de comedia lo primero que aparecía en el escenario era un actor que, a manera de prólogo, hacía un resumen de lo que sería la obra; casi inmediatamente después era interrumpido por Arlequín, quien haciendo piruetas, brincos y saltos de acróbata, contaba chistes. Posteriormente aparecía Polichinela quien siempre contaba una historia absurda. Por ejemplo: "Estos eran tres cazadores: el primero no tenía brazos; el segundo no tenía ojos y el tercero no tenía piernas" (Y cada uno hacía, según Polichinela, exactamente, lo que no podía hacer).

Pero la característica más importante de este tipo de teatro era la "improvisación". Los cómicos vivían de su arte y esto fue toda una innovación en el siglo XVI. Entonces, el dramaturgo, el autor de obras teatrales, fue abolido y se llegó a la total y absoluta espontaneidad. Los actores tenían un pequeño bosquejo del argumento que debían representar y éste lo escribía el jefe de la compañía. Lo importante aquí no era el argumento, sino el protagonista.

Tanto Brighella como Colombina son siempre criados; pero Colombina en ocasiones puede aparecer como Esmeraldina. Aunque Arlequín en el fondo es negativo, es una especie de bufón a quien se le perdona todo porque tiene tanta gracia que hasta su maldad provoca risa. Pantalón se queja siempre de tener que ceñirse a lo preme-

Javier Anzures

ditado (es decir al pequeñísimo argumento que tenían que enriquecer). Anselmo, un personaje menor, expresa que la comedia fue inventada para corregir los vicios y ridiculizar las malas costumbres.

Uno de los dramaturgos italianos que estuvo más cerca de la comedia del arte es Carlos Goldoni (1707-1793). Se le considera el fundador de la comedia italiana moderna. Escribió once comedias en dialecto veneciano (*La viuda sagaz*, *La honrada meretriz*, entre otras), y después dieciséis comedias en francés inspiradas en las obras de Molière; en total escribió doscientas cincuenta comedias.

El bosquejo de un argumento de este tipo de teatro sería el siguiente:

“Príncipe, a quien persigue una sombra de muerte, teme el cielo. Ellos no ven nada, le confortan, salen para dirigirse al templo” Esto es una serie de palabras sin sentido, pero los actores con su improvisación debían llenarlo todo. ¿Quién es el príncipe?, ¿por qué lo persigue una sombra?,

¿por qué teme al cielo?, ¿qué ha hecho?, ¿quiénes son los que no ven?, ¿por qué le ayudan?, ¿por qué van al templo?. Esto quiere decir que cada noche, la función era distinta. A principios del siglo XVIII la comedia del arte inicia su decadencia con fuerza. La improvisación fue desapareciendo y los actores empezaron a recurrir ya a una fraseología prefijada, llena de lugares comunes. Por ello Carlos Goldoni es tan importante, no creó la comedia del arte, pero sí fue un médico que la curó. Él nunca fue grosero ni vulgar; por eso cuando se recuerda la comedia del arte, se habla de Goldoni y nunca se habla de autores anteriores a él. En todas sus obras los personajes participan en el juego de los acontecimientos y cada uno agrega una nota personal. Goldoni pues, le quitó a la comedia del arte las bufonadas inútiles y los trucos gastados. Integró a sus creaciones la vida cotidiana y desapareció las máscaras. Entre sus obras más conocidas se encuentran: *Los dos gemelos de Venecia*, *La mujer de cabeza débil* y *La posadera*. 🐾