

La verdadera falsa historia de la comedia del arte.

Paula Riva

(Universidad de Buenos Aires)

Del 20 al 26 de octubre tuvo lugar en Buenos Aires la VIII semana de la Lengua Italiana, que se realiza todos los años y en todo el mundo. La misma, organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, está dedicada a un núcleo temático de la cultura italiana.

Esta vez el tema ha sido "El italiano en la plaza". Durante la inauguración, que tuvo lugar en la sede de la Asociación Dante Alighieri de Buenos Aires, el grupo de Teatro agrícola dictó una conferencia sobre La veritiera falsa storia della Commedia dell'Arte all'italiana.

Desde hace varios años, dicho grupo, liderado por Andrea Gavarra y Giovanni Balzaretti, realiza profundos estudios sobre el tema y logró recrear un espectáculo de Comedia del Arte tal como se realizaba en 1600: no sólo en cuanto al texto, sino también en lo que respecta a las máscaras de cuero y a los elementos escenográficos e iconográficos propios de la época, que ellos mismos aprendieron a realiar.

En un diálogo informal, los dos excelentes actores explicaban al público acerca de los orígenes y características de la Comedia del Arte, fabricaban máscaras de la época e interrumpían las explicaciones para ejemplificarlas a través de breves sketches. En tales situaciones dramáticas, se colocaban las máscaras y se producía en ellos una notable transformación en cuanto a la expresión corporal, al cambio de idioma (el italiano por el dialecto) y a las inflexiones de voz. En algunos momentos, bajaban a la platea para sustraer objetos a los espectadores, con el fin de demostrar cómo, durante las representaciones de la Comedia del Arte, no faltaban los arrebatadores que en combinación con los actores, aprovechaban de la distracción del público, para robarles.

El nombre de agrícola se debe a que la mayoría de los temas de la Comedia del Arte son de origen telúrico. Este teatro surgido en la zona del Véneto se desarrolló durante los siglos XVI y XVII. Se representaba en las plazas más

importantes de Italia y volvió característico de este país: la plaza era el punto de reunión de los habitantes; allí se realizaban asambleas sobre asuntos relativos al gobierno de la ciudad, allí se hacían transacciones mercantiles y se instalaba el mercado, allí los soldados fanfarroneaban para conseguir un contrato militar y los abogados arreglaban los embrollos.

Este teatro encontraba sus temas en la vida cotidiana; el hambre y el miedo eran el motor de las primeras Comedias del Arte. El Véneto, zona de entrecruzamiento de gentes y mercancías, era una región de migraciones de campesinos desde las montañas a la llanura, que esperaban encontrar en la Serenísima Venecia la solución del hambre y la pobreza. La Comedia se basaba en la improvisación pues no había textos escritos, sino indicaciones de una trama o canovaccio.

Los primeros cómicos eran personas de bajo nivel social y escasa cultura, usaban un lenguaje popular y procaz para producir la hilaridad. La lengua italiana-toscana no se había difundido aún por Italia y los actores utilizaban el dialecto o mezclaban varios de ellos creando así un extraño idioma, el gramelot, que era comprendido por todos.

Los personajes, todos hombres, eran caricaturas de tontos, ladrones, funcionarios corruptos, soldados fanfarrones, abogados tramposos y el público celebraba el ataque a los poderosos. De las dificultades del pueblo surgían los temas interesantes.

El personaje de Zanni (Giovanni-Juan, en véneto) era el inmigrante torpe que servía sólo para changador de los mercaderes. Acordes a este personaje eran los temas bajos, vulgares: comer, dormir, hacer el amor, conseguir cualquier trabajo que permitiera calmar el hambre crónico o tomarse un jarro de vino.

Los actores llevaban una máscara hecha de cuero que les cubría el rostro el cual perdía importancia en la representación; las emociones pasaban por cuerpo que puede verse desde lejos en la plaza: de aquí que el lenguaje gestual adquiriese gran relevancia y los movimientos de brazos se hiciesen ampulosos. Saltos y gestos bruscos eran recursos fundamentales. Las máscaras con nariz corta individualizaban a los personajes astutos, las que tenían las narices largas caracterizaban a los tontos.

La Comedia del Arte sufrió una transformación cuando incorporó a la mujer como actriz: se introdujo el tema del amor y mejoró la dramaturgia, puesto que las mujeres sabían hablar con malicia. Las mujeres ya no usaban máscaras, pues debía verse que eran jóvenes y lindas.

Por lo general, había una pareja cuyo amor era obstaculizado por el padre de la joven o por un viejo que la pretendía. Los enamorados, obligados a separarse suspiraban ruidosamente y lloraban aparatosamente. Se producían equívocos con pañuelos que la joven perdía y eran encontrados por su enamorado: peleas y reconciliaciones surgían de estos equívocos. Los jóvenes pedían ayuda a personajes populares por medio de un pago, y estos luchaban por aquellos creando nuevas complicaciones. Finalmente, el amor de los jóvenes triunfaba y se llegaba al reconfortante happy end.

Según los actores Gavarra y Balzaretto, ésta es la Verdadera falsa historia de la Comedia del Arte, puesto que no son muchos los documentos escritos que se tienen de sus orígenes, pero ellos consideran que la misma no surgió como un hecho aislado y original, sino que tiene sus raíces en otra grande Comedia que es la Divina de Dante Alighieri. Ambas tienen un final feliz como toda Comedia.

Como conclusión de la conferencia, los dos actores pasaron con gran ductilidad de la comedia al drama, confundiendo el uno con el otro cubiertos sólo con una capa negra, recitando a dos voces el Canto del Infierno de la Divina Comedia en que se narra la tragedia del Conde Ugolino, condenado a morir de hambre, encerrados en una torre junto con sus hijos. El público premió con calurosos aplausos la interesante performance de los dos actores.

Gavarra y Balzaretto, como parte de su tarea en la Argentina, realizaron también un laboratorio teatral durante todo el mes de octubre con el grupo de actores de Catalinas Sur, recreando la Comedia del Arte en el patio del Cabildo porteño.

Los jóvenes actores dieron vida a Zannis, Arlequines, Colombinas, jóvenes enamorados y a viejos mañosos -Balanzone y Pantalón-, a soldados fanfarrones y a doctores embrollones, adecuando trajes de la época a los actuales, utilizando alusiones cómicas relativas a diversas situaciones políticas de la Argentina así: "la tía está en orden", "voy a guardar mi dinero en el colchón", Julieta muere por haber

tomado efedrina. etc. Ruidosos instrumentos de percusión, acordeones, sierras o simples termos de aluminio subrayaban las acciones marcando los ritmos a los actores.

Los directores de escena pusieron el acento en el aspecto corporal de los jóvenes actores y trataron de emular el ritmo vertiginoso de los comediantes del Arte.

El público conformado en su mayoría por gente joven, festejaba con entusiasmo las ocurrencias de los comediantes.

Si bien resultaba extraño escuchar el castellano popular mezclado con palabras de grueso trazo en boca de estos antiguos personajes, estas iniciativas culturales del gobierno de Italia permiten que el público de diferentes países pueda entrar en contacto con expresiones de este tipo de teatro italiano, que, en nuestra opinión, es el origen de la comedia occidental: recordemos sino que los cómicos del arte, trashumantes, eran famosos en toda Europa y hasta Shakespeare los introduce en su Hamlet.

La Comedia del arte, siempre vigente, fue retomada por el teatro italiano de vanguardia de los años sesenta. Quizás el mejor ejemplo de ello es el Mistero Buffo de Dario Fo.

VIII SETTIMANA DELLA LINGUA ITALIANA NEL MONDO : "L'Italiano in Piazza"

Del 20 al 24 de octubre de 2008

Asociación Dante Alighieri de Buenos Aires

Auditorio Dionisio Petriella

Tucumán 1646, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

La veritiera falsa storia della Commedia dell'Arte all'Italiana: Canovaccio, Pezzi. Teatro agricolo

Intérpretes: Andrea Cavarra y Giovanni Balzaretti

En colaboración con: Ambasciata d'Italia, Istituto Italiano di Cultura Buenos Aires

20 de octubre

paulariva@alternativa1.com

Palabras clave: commedia dell' arte- Cavarra- Balzaretti- teatro italiano

Keywords: commedia dell' arte- Cavarra- Balzaretti- italian theatre