

# LA COMEDIA DEL ARTE

## La Commedia dell `Arte

- El nombre se le empieza a dar en el siglo xviii
- **Recibe también otros nombres como:**
- commedia all'improvviso
- Commedia popolare
- Commedia di maschere
- Es una de las formas teatrales más interesantes de la historia del arte escénico y , tal vez, la aportación más importante que el teatro ha hecho a la cultura popular de Occidente

## ORÍGENES DE LA COMEDIA DEL ARTE

- Se trata de una representación teatral basada en la improvisación.
- Los orígenes hay que buscarlos en la Italia de comienzos de XVI
- Hay varias teorías que no tienen por qué ser excluyentes.

### 1. Antecedente:

- Angelo Beolco de Padua (1502-1542). Se le conoce por su personaje Ruzzante (un astuto labriego). Sus textos eran todos obras de cinco actos escritas en dialecto. (dialectos de cada uno de los sitios de Italia).
- Da sus primeras representaciones en la Venecia de 1520. Llega a ser contratado por el duque de Ferrara (1529).

### 2. Reacción Popular:

- Tendría su origen en la propia Italia del Renacimiento.
- Nacería como reacción popular a la comedia erudita literaria (muy indigesta para el pueblo) de autores como Maquiavello, Aretino, Ariosto...

### 3. Origen Romano:

- Las raíces hay que buscarlas en la roma clásica en piezas de teatro a la manera de la Farsa Atellana (por la tipificación de los personajes) o el mimo (en su parte improvisada).
- En el sannio de la farsa atellana tendríamos el origen de los zanni de la Comedia del Arte.

### 4. Origen Veneciano:

- La Comedia del Arte tendría mucho que ver con la zona de Venecia y con todos los festejos relacionados con el carnaval. La caracterización y la máscara son partes importantes del personaje. Muchos personajes provienen de esta zona.

### 5. Vulgarización de la Comedia Romana:

- Influiría según esta teoría en su origen la vulgarización de la comedia de Plauto y Terencio. Hay escenas de Comedia del Arte que parecen parodias de las obras latinas de estos autores.
- A finales del XVI nacen las primeras compañías teatrales. Esto cambia la concepción del teatro.
- El actor profesional necesita el favor del público.
- El público quiere ver personajes cercanos con el fin de identificarse fácilmente. (Tipos).
- Creación de un espectáculo variado (texto, baile, música) en un lenguaje simple y directo.
- Para que esto funciones tiene que ser en un lenguaje fácil de entender y de forma directa.
- Viajando conseguían más público por lo que se especializaban en un teatro itinerante. Recorren Italia.
- La improvisación es fundamental. Eso no significa a que no exista un guión base: CANOVACCIO/CANOVACCI.
- También cuentan con un plan de representación colocado a derecha e izquierda del escenario: SOGGETO O SCENARIO, de manera que no repiten en el mismo sitio la misma historia para no aburrir, porque tienen claro lo que han hecho en cada sitio.

- Las obras se dividen en escenas. No hay diálogo fijado sino notas de lo que tenían que hacer. Vienen también señalados los posibles trucos escénicos. Solía escribirlos el director de la compañía, que también era actor.
- Se recogen en unos libros llamados ZIBALDONE (contienen los planes de representación, trucos más famosos, poesías diversas, canciones, etc.).
- LAZZI: trucos escénicos de muy diversa índole que practicaban los actores durante la representación.
- Su origen era siempre improvisado.
- Podían ser con o sin palabras y tenían que caracterizar cómicamente a un personaje.
- Han tenido una dilatada existencia.
- Los lazzi pasaban de padres a hijos y los especialmente dificultosos se guardaban como un verdadero secreto.
- Las compañías teatrales de comedia del Arte suelen tener homogeneidad familiar.
- El repertorio era muy amplio. Se sirven de todo tipo de argumentos y materiales.
- (El regador regado).
- Los textos nos han llegado sobre todo a través de Carlo Goldoni (1707-1793). Estaba amenazado de muerte porque atacaba la idea de la "riqueza". Escribió unas 200 obras.
- Dramaturgo veneciano. Considerado uno de los padres de la comedia italiana.
- Algunas de sus obras más famosas: *Arlechino servidor de los patrones*, *La posadera*, *El abanico*.
- Podemos dividir a los personajes por dos grupos:
  - Ancianos: Pantalone, il sottore, al capitano)
  - Jóvenes: (enamorados y zanni).
- O por su clase social en señores y criados.
- Todos los personajes se caracterizan por su lenguaje y su vestimenta y aspecto físico.

PANTALONE: Il magnífico.

Origen veneciano que puede venir de San Pantaleón (pianta leone). También por sus largos pantalones muy característicos. Es muy semejante al senex de la comedia latina. Avaro, malicioso, enemigo de la juventud, celoso libidinoso. Lo caracteriza todo de rojo con gorro negro, barba blanca, capa negra, máscara media que le tapa hasta la nariz. Siempre le acompaña el doctor, son colegas. Grupo de los señores.

II DOCTTORE: El doctor.

También forma parte del grupo de los señores. Vestido con toga doctoral de Bolonia. Habla en una especie de dialecto macarrónico mezclado con un latín ininteligible. Su rasgo principal es la pedantería (un fantasma). La máscara destaca por su nariz a imitación de la de los médicos de la peste en Venecia. Si se enamora es aún más pesado. Va de negro con volantes blancos en el cuello como los doctores de la peste en Venecia. Puede llegar a enamorarse en cuyo caso se deshace en citas.

IL CAPITANO: El capitán.

No entra exactamente en el grupo de los ancianos, pero está más cerca de ellos que de los jóvenes. Podemos buscar su origen en el miles gloriosus de Plauto. Soldado fanfarrón, hablador, mujeriego (aunque ninguna le haga caso) y cobarde que tiene además los rasgos del soldado español invasor en tierras italianas (intentan ridiculizar a los soldados aragoneses que intentaban invadir tierras italianas). Esta ridiculización es la misma que la que se hace en España de ellos. Sus rasgos físicos son la máscara, una exagerada nariz, largos bigotes, gran sombrero y capa listada roja y amarilla, cuando no lleva máscara no resalta la nariz. Le suelen llamar Matamoros, Sangre y Fuego o algún nombre por el estilo para mayor comicidad.

GLI INNAMORATI: Los enamorados.

En todas las obras se trata de la buena o mala fortuna de los enamorados. Y también de cómo los criados van eliminando los obstáculos para que consigan la felicidad. Tienen poco interés, no llevan máscara (no son ridiculizados) y visten muy bien a la moda italiana de la época (el traje más caro es el de la enamorada y el segundo más caro el del enamorado) Suspiran y destacan su idealismo frente al realismo del resto de personajes. Suelen ser los más guapos, por eso no llevan máscara. Resulta divertido el realismo e idealismo.

Ella suele llamarse Isabella. El nombre procede de una actriz muy famosa de la época que hacía este papel: Isabella Andreini.

LOS ZANNI/ZAN: Los criados.

Los criados son los personajes más interesantes. Los primeros actores suelen ser los criados. Son el contrapunto de los enamorados y van también por parejas, acompañando a sus respectivos amos. Son la fuerza motriz de la acción, los que la enredan y desenredan. Su estética los aleja del público, aunque el público se acerca a ellos más que a otros personajes.

ARLECCHINO: Arlequín.

Es el criado más famoso. Su nombre no tiene una etimología clara sino que nos encontramos con dos posibilidades:

- Hellequin (jefe de los diablos en el teatro medieval francés)
- Eln Kőining (jefe de los gnomos para los escandinavos).

Aparece en Italia hacia 1570. Es un personaje de Bérgamo, es sensual, brutal, egoísta, cruel. Suele dar grandes saltos. Su origen es muy humilde, un niño pobre y por eso su carácter se ha hecho duro. En principio va vestido con un traje blanco muy remendado con trapos de diversos colores. Cuando el personaje llega a Francia los remiendos son sustituidos por rombos de colores tal y como lo conocemos ahora. Es uno de los personajes que más tiempo ha permanecido. El arlequín del barroco se recarga pero sigue siendo el y se le sigue reconociendo, es el mismo personaje. También hay arlequinas en algunas compañías, es un personaje que da mucha fuerza a la acción, pues aporta la sensualidad y las características que puede dar una actriz, pues lleva escotes...

BRIGHELLA: Compañero de Arlequín.

Compañero de Arlequín, también de Bérgamo. Más listo que Arlequín su etimología probablemente viene de "Bringa" (intriga, enredo). Lleva una máscara negra con barba negra y en ocasiones lleva bigote, traje blanco, zapatos y cinturón (amarillo). Daga y monedero. Es enamorado, bebedor y la honradez no es su mayor virtud, pues roba los monederos con el cuchillo que llevaba en su propio monedero. El contraste del traje blanco de Brighella va combinado con el amarillo del resto de prendas.

PULCINELLA: Polichinela.

Es de origen sureño, napolitano. Su nombre puede provenir de "poleos Keimos" (tonto del pueblo) o del latín vulgar "pulcinella" (polluelo). Desde sus orígenes mantiene el traje blanco. Su único sueño es no hacer nada, comer macarrones y cantar. Es el tonto por antonomasia. Es como todos los criados, torpe, rufián, alcahuete y ladrón. Lleva una barriga falsa, pues todos estos actores tienen que poder hacer movimientos ágiles. También es uno de los personajes más apaleados cómicamente, no hay daño solo comedia. Lleva media máscara negra con profundas arrugas. El personaje evolucionará hasta aparecer en la Francia del s. XVIII como un personaje tierno. Se acabará convirtiendo en títere de retablos. Su máscara tiene arrugas y es negra, sabiendo eso se puede reconocer la máscara en cualquier sitio.

PIERROT:

Crea confusión con Pulcinella. Al comienzo se llamaba Pedrolino. Surge a mediados del XVI. Viste de blanco con chaqueta y calzones amplios (las manos

cubiertas) un sombrero, grandes botones y la cara pintada de blanco lo que le dio el sobre nombre de Gian Farina. Es un personaje tierno y melancólico es el personaje más triste de la Comedia del Arte. Suele llevar una lágrima pintada lo que indica su naturaleza triste y melancólica. Pierrot es tan antiguo y peculiar que hay Pierrots con grandes diferencias dialectales. Es un verdadero acróbata. Fiel a su amo y eternamente enamorado de Colombina (que no le corresponde). Es a menudo objeto de bromas. El más honrado de los criados pero suficientemente listo para escapar de los castigos. Cuando el personaje pasa a Francia pierde la astucia e ironía propias de los zanni para convertirse en un mimo (mudo) triste enamorado de la luna. Dice que los payasos modernos se pintan una cruz en recuerdo de las lágrimas de Pedrolino.

#### COLOMBINA: zagne (criada)

De origen toscano, el lugar de donde los italianos hablan el italiano más correcto. Joven, ingeniosa, astuta, pequeña, normalmente la que tiene las ideas más claras.. Suele ser acosada por los ancianos pero es fiel a su enamorado (Arlequín o Pedrolino). Canta y baila muy bien, es coqueta y charlatana pero no tiene rasgos negativos, estos son sus únicos rasgos negativos. Es la criada de la enamorada. Delantal y cofia lleva seguro, para que se note que es la criada, pero el traje puede ser de cualquier tipo, señora, de gala... Es un personaje tan positivo que evidentemente va a ser acosada por todos los personajes masculinos, incluso por señores, pero va a ser fiel a su enamorado. Puede llevar una máscara que vubra los ojos porque las actrices podían ser vistas comomujeres provocativas. En el siglo XVIII es un personaje que alcanza un estatuto psicológico, se le da mayor complejidad y se la enriquece humanamente, de hecho pueden ir tan bien vestidas que pueden parecer bailarinas de balet.

#### CARACTERÍSTICA DEL ACTOR:

Debe ser un acróbata, un excelente bailarín, tiene que saber música... Las representaciones suelen terminar con un pequeño ballet y hay beile en los intermedios. Algunos conocimientos de música (especialmente guitarra) Nociones de pintura (diseñaban trajes y decorados). Improvisación y en verso. Habilidad mímica, hay mucha gesticulación.

#### LAS COMPAÑÍAS:

Contaban con 7-8 personajes. Pueden ser dos viejos, dos criados, el capitán y los enamorados. Normalmente llevan un actor por personaje. La mayoría duraban pocos años excepto la más famosa i Gelosi (Los celosos) por provocar los celos de otras compañías. Su director fue Flaminio Scala (papel de enamorado) podía ser el

director. A él le sucedió Francesco Andreini (capitano) marido de Isabella y después el hijo de ambos. Viajarán por toda Italia y Francia. Otras compañías famosas: Los confidentes, Los deseos, La compañía de Alberto Narelli (zan famoso Garnassa). Esta última estuvo en España a finales del XVI (Narelli dijo que en España se hizo rico “metiendo asnos en un corral”, es decir, público en un teatro. Entre los actores había una tremenda rivalidad, las peleas y desórdenes eran habituales, incluso asesinatos. Estas riñas no se veían reflejadas en el espectáculo porque los actores ya se consideraban profesionales. Arte por “oficio”, “profesionalidad”.

#### INFLUENCIAS:

La tradición de la Commedia puede detectarse en autores como Molière. También ha influido en otras formas dramáticas de Alemania, España y Europa del Este, los espectáculos de títeres europeos, los ingleses de Arlequín, la pantomima francesa y cine mudo.