

ESPACIO ABIERTO

LA COMMEDIA DELL'ARTE: GÉNESIS DE UN ARTE ESCÉNICO*

THE COMMEDIA DELL'ARTE: GÉNESIS OF SCENIC ARTS

Manuela Giraldo Valencia** y Jonny Fernando Carvajal Torres**

** Estudiantes de quinto semestre de Licenciatura en Artes Escénicas con Énfasis en Teatro, Universidad de Caldas. E-mail: mamugiraldo_0295@hotmail.com, jonnyfercartor@hotmail.com

RESUMEN

Implícitamente un teatro profesional como la *commedia dell'arte* personifica el punto de partida para el surgimiento y la creación escénica sustentada en fuertes bases interpretativas-actorales, de puesta en escena y de disposición y diseño espacial, que conllevaron evidentemente a un desarrollo paulatino del arte escénico o del teatro para mayor precisión. Las anteriores características mencionadas, así como otras tantas de igual relevancia de este primer teatro profesional, fueron aspectos singulares que encarnaron, simbolizaron y materializaron el arte interpretativo conocido hoy por hoy, y del cual se sustrajeron sólidos y poderosos métodos de interpretación y caracterización de personajes, en los cuales se apoyaron grandes hacedores de la literatura, la dramática y el teatro; así como también la creación y el surgimiento de compañías teatrales que en un principio se vertían por toda Italia y que poco a poco fueron recorriendo los caudales de diversos países europeos, y que gracias a su apogeo, lograron sembrar en el vientre artístico de cada país un legado propio del arte escénico que logró germinar en las afueras de Europa y se ha conservado hasta la actualidad.

PALABRAS CLAVE

Arte escénico, *commedia dell'arte*, improvisación, interpretación, teatro.

ABSTRACT

Implicitly, professional theater as *commedia dell'arte* personifies the starting point for the scenic beginning and creation supported on strong interpretative-theatrical work bases of staging and spatial disposition and design, which entailed evidently to a gradual development of scenic arts or of theater, to be more precise. The characteristics mentioned above, as well as other of the same relevance of this first professional theater, were unique aspects that personified, symbolized and materialized the interpretative work as it is known today and from which solid and powerful interpretation and character characterization were extracted in which great literature, drama and theater writers found support. Also, the creation and emerging of theater companies that at the beginning spread all over Italy and that little by little were going all over the European counties and, thanks to their peak could sow in the artistic womb of each country a legacy proper from scenic arts which could germinate away from Europe and has been preserved until now.

KEY WORDS

Scenic Arts, *commedia dell'arte*, improvisation, interpretation, theater.

* Recibido: 3 de Julio de 2013 , aprobado: 13 de Septiembre de 2013
Ensayo. Asignatura: Historia del Teatro Europeo. Docente: Daniel Ariza. Manizales, 2013.

En toda la historia del teatro, el hablar de métodos o técnicas para la representación escénica era un concepto inusual, ya que hasta el periodo del Renacimiento no se había llegado a un punto crucial para el cual existieran ciertos mecanismos que no tocaran el tema de la representación escénica de forma tangencial como se acostumbraba hacer, sino que a partir de dicho periodo histórico el arte representativo alcanzó su apogeo máximo en todas sus formas y manifestaciones expresivas, de interpretación escénica, de preparación actoral, de compañías teatrales, entre otras. Este acontecimiento vino dado en las calles y plazas públicas italianas, donde se engendró un nuevo arte de hacer arte escénico. Este nuevo tipo de arte representativo, para la época, partió de una idiosincrasia manifiesta hasta entonces, que se caracterizaba por ser un arte teatral eminentemente de índole entretenedor con brillos de improvisación actoral.

A medida que se consolidaba la *commedia dell'arte* como una forma de representación que pasó desde lo burdo y vago, hacia una forma de representación un poco más formal, aparecieron también métodos de preparación actoral, compañías teatrales y espacios escénicos característicos que sirvieron como punto de partida y referencia para el desarrollo posterior de teatros nacionales en el continente europeo y americano, paralelamente. En esta medida, vale la pena resaltar las unidades de gran relevancia que determinaron un punto de referencia en toda la esfera del arte escénico y que marcaron un hito histórico en el bagaje teatral.

LA PREPARACIÓN ACTORAL

Se sabe que a partir de la segunda mitad del siglo XVI, alrededor de los años de 1550, surgió en las calles italianas un teatro improvisado dirigido no a un espectador cortesano, sino a un público particularmente plebeyo, para lo cual el fin de los actores consistía en la labor de crear personajes tipo que representaban la creación de la sátira social. Dichos personajes, poseían un dialecto peculiar, una máscara distintiva y un rol definido en todas las tramas que se lograban llevar a las tablas. Estas tramas consistían en largos episodios eminentemente improvisados. Este aspecto, en particular, fue la principal pujanza que sirvió de cimiento para el desarrollo de posteriores técnicas de actuación basadas exclusivamente en la improvisación.

Fue así como partiendo de representaciones improvisadas, los actores disponían de una serie de máscaras que figuraban un personaje específico, las cuales servían para su interpretación en el resto de sus vidas, es decir, los mismos actores interpretaban a un mismo personaje durante su carrera actoral. Esto dio más vigor y potencia a su oficio como artistas escénicos, lo que les permitía perfeccionar su técnica actoral en la cual se hacía un uso extraordinario del recurso físico por medio del aparato corpóreo y del diálogo que debía poseer un dialecto particular, ya que cada personaje provenía de un lugar geográfico determinado.

Cada actor estaba dotado de un talento que disponía completamente en escena, y para lo cual valdría traer a colación un importante aporte que resalta Nicoll

(1977): “Cada actor debe recordar que, cuando otro actor entra, debe dejarle sitio inmediatamente; no debe interrumpir a ese segundo actor y, especialmente si hace un papel cómico, no debe iniciar acciones ridículas, mientras se esté pronunciando un parlamento serio” (p. 29). Lo cual, particularmente, denota la formalidad y la prudencia que fundaban los mismos actores de las compañías teatrales que iban brotando en los arrabales italianos, y que poco a poco a través de este tipo de actos lograban regir y constituir paulatinamente un teatro profesional, donde a pesar de que los personajes fueran siempre los mismos, sus situaciones variaban sucesivamente obra tras obra, así como la relación de estos con sus compañeros y sus circunstancias dentro del relato.

COMPAÑÍAS TEATRALES

Los italianos dieron pie a la organización y formalización de asociaciones artísticas, enfocadas a la representación escénica teatral. Asociaciones conformadas por hombres y mujeres amantes del arte representativo, donde figuraban valiosos actores de la época, hombres de importantes negocios, reconocidos dramaturgos, así como estetas especiales en el oficio del diseño espacial.

Dentro de las compañías teatrales italianas del periodo renacentista, valdría traer a colación la compañía de *los Gelosi* (que traducida al español significa los Celosos). Esta compañía, fue quizá la más importante agrupación teatral de todos los tiempos, en ella se forjaron números artistas que vertían preponderantemente su talento a teatros propios de otras

naciones. Dentro de sus contribuciones más sobresalientes, se podría hacer referencia a sus viajes por diversos países europeos como Francia y España, donde irradiaban su arte escénico de raíces eminentemente italianas. Allí competían con fuertes compañías teatrales de índole nacional radicadas en su país natal, tal es el caso de la disputa en Francia con la Hermandad de la Pasión proveniente de España.

El éxito y ovación de esta gran compañía teatral, fue solo posible gracias a la disciplina de sus asociados así como a su aire de celebridad que proyectaba en aquel entonces, y que llegó plácidamente hasta los ojos de importantes monarcas y cortesanos de la época.

ESPACIOS Y REPRESENTACIÓN ESCÉNICA

La puesta en escena, que particularmente se llevaba en el tablado de las calles italianas y que caracterizó la *commedia dell'arte*, fue la improvisación basada en posteriores libretos escritos que los actores disponían para su interpretación escénica. Fue así como la improvisación se convirtió en la base del arte teatral de entonces, esto como consecuencia de factores políticos que determinaban el arte representativo de la época. Boiadzhiev, Dzhivelegov e Ignatov (1976) afirman que:

La opresión administrativa y la censura [...] hacían que en muchos casos no fuese posible llevar a escena una comedia escrita, pues no era nada difícil encontrar motivos para su prohibición. Un espectáculo improvisado, en

cambio, no podía someterse a la censura previa, al faltar el texto escrito. (p. 172)

Este estilo de representación escénica, que en su tiempo fue un género de interpretación dramática, obligaba a los actores a ser absolutamente sinceros con lo que representaban, hasta el punto de llegar a transmitir situaciones mucho más naturales y con mayor vigorosidad, de ahí que los actores dedicados a este oficio en aquella época fueran verdaderamente talentosos.

En cuanto a espacios de representación escénica propios del Renacimiento italiano, se podrían inferir aquellos cuyos tabladros eran construidos en las calles y plazas públicas de las ciudades, y se determinaban por su carácter de escenario móvil y de desmonte asequible, el cual poseía un mismo tipo de escenografía para todas sus representaciones, que consistía en un telón de fondo pintado en perspectiva de una calle donde sobresalía el atributo de calles enfrentadas con balcones prominentes. Por lo general, las historias representadas tenían su inicio, desarrollo y final en las afueras de las casas, es decir, en la calle, los balcones o los palcos.

INFLUENCIAS Y LEGADO DE LA COMMEDIA DELL'ARTE A LOS TEATROS NACIONALES

Son infinitas las contribuciones del primer teatro profesional a diversos países, que alimentaron su arte teatral y literario del ferviente seno de la *commedia dell'arte* italiana. Entre los aportes más

destacados de la *commedia dell'arte* hacia los teatros nacionales, se podría hacer alusión al influjo de importantes actores italianos que se radicaban por completo en territorios como España, Inglaterra y Francia.

Los actores partían de Italia hacia otros países europeos, con el único fin de alcanzar una remuneración mucho mayor a los honorarios recibidos en el suelo natal, es decir, el monto salarial para aquellos artistas de la época se veía mejor reflejado en el exterior que en el propio terreno donde cultivaban su arte (Boiadzhiev, Dzhivelegov & Ignatov, 1976). Esto permitió, paralelamente, que estos Estados se nutrieran de un arte ajeno a sus raíces y que constituyeran fuertes y sólidas bases para su arte teatral nacional.

Sin embargo, haciendo referencia exclusivamente a España, se le acuña también a los italianos la división de la pieza española en tres jornadas, donde existían entremeses y se vociferaba comedia por doquier. De igual manera, importantes autores del Siglo de Oro Español también se alimentaron de particularidades propias de la *commedia dell'arte*. Tal es el caso del maestro Lope de Vega, quien recurría a libretos propios de la *commedia dell'arte* para prorrumpir dramaturgia en sus textos literarios.

Por su parte, la creación de personajes tipo que se dio en el Renacimiento italiano, se tuvo también presente para la creación de personajes y el desarrollo de la trama dramática por medio de sus acciones, caso contrario al teatro shakesperiano donde sus personajes se regían aún más por su psicología que por sus acciones ya previstas por un público no tan soso.

En Inglaterra durante el reinado de Elizabeth, abundaron representaciones escénicas de grandes de la literatura y la dramática como Shakespeare, Jonson, Kyd, Marlowe, entre otros, quienes sustrajeron fuertes elementos de la *commedia dell'arte* para su respectiva composición e interpretación; muchos de estos apoyándose en las premisas italianas, y otros no tantos como Shakespeare quien se contraponía a la improvisación actoral que era vehementemente apoyada por los italianos.

En Francia germinó con mayor vigor dicha semilla, que cultivó sobre su arte representativo la *commedia dell'arte*, puesto que la estadía de importantes compañías teatrales en las ciudades de mayor importancia, así como la radicación de reconocidos actores que deambulaban por las calles francesas de representación en representación,

gustaron y fueron escalando poderío y reconocimiento en toda Francia y en su capital, París, respectivamente. Esto se reflejó en la aceptación y correspondencia del talento exterior, sobre todo en el Hotel Borgoña hasta llegar a Moliere. Fue tanto el impacto de los italianos sobre los franceses que, según datos de Boiadzhiev, Dzhivelegov e Ignatov (1976, p. 180), se creó un teatro especial denominado *la Comédie Italienne*, como reconocimiento al arte teatral proveniente de las afueras de su Estado.

En cuanto a la nación alemana, la *commedia dell'arte* no contribuyó mucho a la instauración de un teatro nacional en dicho país, pero sí reforzó y moldeó una figura típica de la *commedia dell'arte*, nada más y nada menos que los famosos Zannis italianos: Arlecchino y Polichinela que en el caso de Alemania lo nombraron Hanswurst.

Obra: "Invocation of fiction", Fotografía: Bredy Jeins Gallego

Finalmente, se podría concluir que Italia y su *commedia dell'arte* aportaron al arte escénico y a la cultura teatral elementos como la interpretación actoral, los métodos de trabajo, la arquitectura y plástica escénica y una organización de trabajo un poco más formalizada y operante que influyó con pasos de gigante al instaurar una brecha entre el arte representativo y la organización de trabajo que se regía por sí mismo. Es decir, la administración de dichas compañías, más que su dirección, no dependía ya del poder religioso o de la Iglesia concretamente, pero sí de un poder político que instauraba ciertas normas que la *commedia dell'arte* supo aprovechar en beneficio propio en vez de negarse y oponerse a ellas. Es de este modo como, en la actualidad, surgen grandes

dramaturgos, intérpretes escénicos y diseñadores espaciales de un teatro que provino de un despertar de sentidos, de intelecto y de creación, de un teatro que nació en los anales del Renacimiento italiano.

BIBLIOGRAFÍA

Boiadzhiev, G. N, Dzhivelegov, A. K. & Ignatov, S. S. (1976). *Historia del teatro europeo*. La Habana: Editorial Arte y Literatura.

Nicoll, A. (1977). *El mundo de Arlequín. Estudio crítico de la commedia dell'arte*. Barcelona: Barral Editores.

