

5

LA MÚSICA EN EL TEATRO DEL SIGLO XVIII

Sainetes, tonadillas y movidas madrileñas

6

PANORAMA INTERNACIONAL

Italia, clásicos *dell'arte*

8

ENTREVISTA

José María Pou

el DIECIOCHO

(El Don de Ramón de la Cruz)
por FERNANDO DOMÉNECH

XVIII

Italia

CLÁSICOS DELL'ARTE

Proseguimos con nuestro viaje virtual por Europa para acercarnos en esta ocasión a Italia. Este país presenta una gran diversidad de compañías dedicadas a poner en escena textos clásicos, siendo mayoritarias aquellas que se preocupan principalmente por revitalizar los usos y preceptos de la *commedia dell'arte*.

El origen preciso de esta particular forma de teatro genuinamente italiana que encuentra sus raíces, entre otras fuentes, en las formas más populares del teatro grecolatino, todavía hoy no está bien documentado. El contrato más antiguo que se conserva perteneciente a una de estas peculiares compañías itinerantes se remonta a 1545. Los espectáculos de la *commedia dell'arte*, que fueron divulgados por compañías como Los Celosos, Los Unidos, Los Ardientes, Los Deseosos, Los Fieles, Los Confidentes y la de Alberto Naseli, tuvieron una larga existencia y fueron muy populares hasta bien entrado el siglo XVIII. Entre sus características destacan la utilización de personajes tipo preestablecidos (como los *zanni* o criados Arlequino, Colombina o Pulcinella, los enamorados, el avaro Pantalone, el pedante Dottore y el militar fanfarrón Capitano); el desarrollo de las representaciones al aire libre en simples tablados; la construcción de la acción escénica a partir de la improvisación en torno a argumentos levemente esbozados, denominados *canovacci*; el uso del lenguaje corporal, el multilingüismo y las medias máscaras para la caracterización de los personajes; y, lo que no era admitido en muchos de los escenarios de la época como ejemplifica el teatro isabelino, la participación de actrices para interpretar a los personajes femeninos.

Hoy en día en Italia todavía existen muchas compañías que, desde diferentes ángulos, pretenden continuar, revisar o reformular los planteamientos de la *commedia dell'arte*. Sin lugar a dudas uno de los principales maestros de esta disciplina es **Antonio Fava** que desde la *Scuola Internazionale dell'Atore Comico* situada en Regio Emilia, su pueblo natal, sigue enseñando sus peculiares técnicas. Además realiza espectáculos e imparte cursos y conferencias-espectáculo por todo el mundo para dar a conocer más allá de la península itálica los entresijos de su gran pasión. Junto con Fava otras compañías italianas contribuyen a que permanezca viva la llama de la *commedia dell'arte*. La compañía **Patakin**, afincada en Venecia, ha combinado los planteamientos de la *commedia dell'arte* con dramaturgias de diferentes procedencias. Así ha creado espectáculos como *Woyzeck, soldato Pulcinella* en el que se interviene sobre el texto de Büchner; *Shylock* en el que la obra shakespeariana veneciana por antonomasia se toma como referente; *La favola del figlio cambiato* en el que el texto de Pirandello se tiñe de una particular estética; o *Arlecchino Bohémien* en el que se mezclan los sabores

de la *commedia dell'arte* y el cabaret. Otra compañía que comparte los mismos intereses es **Teatrovivo**, afincada en Cotignola y que ha presentado espectáculos como *Ricomincio da te, Comici e Capocomici, Cronache di Servitori, Commedia in Commedia, Soversioni, Matteuccia va sul rogo* o *Extrema*. Además es la organizadora desde el 2001 de *Limprovvisa*, primer festival internacional italiano dedicado en exclusiva a la *commedia dell'arte*, que en su edición del 2002 tuvo a Dario Fo como artista invitado. **Il Teatro del Frizzo** es otra compañía, fundada en 1993, que combina la labor pedagógica en el *Laboratorio permanente sulla Commedia Dell'Arte e le Maschere del teatro di tradizione popolare* con la creación de espectáculos que siguen esta corriente estética, tales como *Chiacchiere e Racconti, L'Amphiparnaso, Sberleffo osceno e ridicoloso, Danza Perpetua* o *La commedia della pazzia*. En estos dos últimos espectáculos colaboró con la compañía **Santibriganti Teatro** que, además de su interés por la *commedia dell'arte*, presenta una marcada afición por la dramaturgia de corte más contemporáneo como se aprecia en sus puestas en escena de *Las tres hermanas* de Chéjov o *Leoncio y Lena* de Büchner. Por su parte **VeneziaInScena** se interesa por el mundo de la máscara desde diferentes perspectivas. Ha creado el *Centro Internazionale della Maschera* desde el que se imparten una serie de laboratorios en los que se investiga en torno a las implicaciones de la máscara en la *commedia dell'arte*, la Grecia clásica o el teatro balinés. Además ha producido dos espectáculos: *D'Amore Rapito*, dirigido por Adriano Iurissevich y en el que se recupera un *canovaccio* en que el que aparecen los personajes típicos del género, Arlequín, los enamorados, Pantalone o el Capitano; y *Dyskolos (El misántropo)* de Menandro, fruto de las investigaciones en torno a la utilización de la máscara en las comedias griegas.

El interés por el mundo grecolatino también se manifiesta en otras compañías e instituciones italianas, siendo una de las más importantes el *Istituto Nazionale del Dramma Antico*, fundado en 1913 y presidido por Giambattista Bufardecì. En la actualidad, entre otras actividades, organiza representaciones teatrales en el teatro griego de Siracusa. En este espacio se celebrará del 11 de junio del presente año el *XLII Ciclo di Rappresentazioni Classiche* en el que se presentarán dos obras de Eurípides: *Las troyanas*, dirigida por Mario Gas, y *Hécuba*, con puesta en escena de Massimo Castri.

Un autor clásico ligado a la tradición de la *commedia dell'arte* y que sin duda está muy presente en los escenarios italianos es Goldoni, indisolublemente unido para cualquier aficionado al montaje que Giorgio Strehler hiciera en el Piccolo Teatro de su *Arlequín servidor de dos amos*. En este sentido, la compañía teatral **La goldoniana** desde su fundación en 1969 se ha centrado en poner en escena textos del dramaturgo clásico italiano por excelencia tales como *Los cascarrabias, El señor Todero Gruñón, Los chismorreos de las mujeres, Las disputas domésticas* o *La casa nueva*. También ha puesto en escena textos de otros autores italianos clásicos más contemporáneos como Giacinto Gallina del que han presentado, entre otras, *Disputas de familia* y *Amor en peluca*.

“ El contrato más antiguo que se conserva de una compañía itinerante se remonta a 1545 ”

Para concluir con nuestra breve disertación en torno a las compañías y organismos que se interesan por el teatro clásico en Italia cabe mencionar el **Silvano Toti Globe Theatre** de Roma, que es una fiel reconstrucción en madera del teatro predilecto de Shakespeare. Obviamente, como muestra la programación de la última temporada, sobre sus tablas se representan fundamentalmente textos del autor inglés. En el año 2005 se han representado *Romeo y Julieta*, con dirección de Gigi Proietti, *Noche de Reyes*, dirigida por Riccardo Cavallo o *Trabajos de Amor Perdidos*, con puesta en escena de Giles Smith. Además, también tienen cabida en su escenario textos de otros autores clásicos, habiéndose presentado en el año 2005 *La disputa*, de Marivaux con dirección de Alvaro Piccardi.

Pablo Iglesias Simón
Director de escena

