

La Commedia dell' Arte

Prácticamente desde la Edad Media, el arte dramático estaba dividido en dos grandes tendencias: el teatro culto dirigido a la aristocracia y la burguesía más adinerada y el teatro popular dirigido a la masa, al "vulgo". En el teatro culto se cultivaba, principalmente, la tragedia y el drama, mientras que en el teatro popular se cultivaban la comedia, la farsa y la sátira. Dentro de este grupo, y de origen muy antiguo (se cree que se remonta a la Edad Media), se encuentra la llamada "Commedia dell' Arte".

El origen

De origen italiano, y entre los siglos XV y XVI, la unión de los herederos de los juglares con autores cultos y actrices cortesanas, produjo el fenómeno de la Commedia dell' Arte. Se difundió por toda Europa y llegó a recibir diferentes nombres, según el país (por ejemplo, en Francia se la llamaba comedia italiana). Y estuvo en el origen de los grandes teatros nacionales de España, con Lope de Vega; de Inglaterra, con Shakespeare; y de Francia, con Moliere.

Cómo era

Era un teatro con la viveza de lo popular, donde una serie de tópicos fijos con respecto a cada personaje que los actores conocían, permitían dar la sensación de improvisación. Los actores eran profesionales seminómadas.

La mezcla de circo, magia, mímica y comedia daba como resultado un espectáculo muy atractivo, seductor, lleno de frescura, hilaridad y parodia que se hacía irresistible y muy diferente al acartonado teatro cultivado en los palacios, por actores aficionados.

Un vestuario muy variado y lleno de color, máscaras grotescas, gestos exagerados hasta el ridículo, movimientos llenos de gracia y agilidad, efectos con luces, petardos, gran movimiento en la escena...

Malentendidos, insinuaciones pícaras, golpes, insultos, traspies... arrancaban las carcajadas a un público que nunca podía esperar por dónde había de salir la próxima gracia.

Sus tipos

Como teatro casi improvisado que era, debería tener, y tenía, algunas líneas conductoras a través de las cuales los actores podían construir la representación escénica, moldeándola según el momento, los acontecimientos recientes del pueblo donde se encontraban, etc. Dicha línea conductora la establecían con base en personajes preconcebidos en los cuales se "vacían" determinados vicios y caracteres humanos.

En fin, virtudes públicas y vicios privados, que el público podía inmediatamente identificar y trasladar a su realidad cotidiana. Por lo tanto la Commedia dell' Arte tenía un repertorio limitado (pero no pequeño) de personajes que, incluso, tenían su propio nombre y vestimenta fija. Dichos personajes son, principalmente:

Pantaleón era un crédulo y viejo mercader, que intentaba disfrazar su edad para atraer a las mujeres llevando ropas ajustadas turcas.

El Doctor, amigo de Pantaleón, utilizaba frases pedantes y sin sentido en latín y sugería a veces peligrosos remedios para los males imaginarios de los otros personajes.

Estos dos personajes solían ser los padres de los enamorados.

El Capitán, sin dejar de alardear de sus victorias en la guerra y el amor, siempre resultaba ser un cobarde y un necio amante.

Hasta aquí los personajes viejos y ricos...

La nómina de personajes de alta condición social se completaba con los dos enamorados, representantes de este sentimiento, a veces puros, a veces bobos...

El mundo de los criados completaba este retablo de la sociedad de la época vista en una parodia constante:

Arlequín, el ayuda de cámara bufón, vestido de forma habitual con un traje remendado, una máscara con nariz chata y respingona, era astuto, oportunista y avaro. Siempre en busca de comida y compañía femenina, tenía el genio anárquico y malvado de un niño. Con el tiempo se transformó en un amante mordaz, perseguido y fantásticamente vestido, con los parches de la ropa en forma de rombo y de colores brillantes.

Polichinela un pícaro deforme y barrigudo, ideaba ultrajantes situaciones para satisfacer su crueldad y lascivia.

Pierrot o Pedrolino encarnaba al sirviente torpe y de pocas luces, el simple o bobo del teatro español.

Colombina, sirvienta o mujer de uno de los hombres viejos, demostraba ingenio y encanto en un mundo de estupidez, avaricia y constante malentendido.

Su influencia

Sobre el teatro culto, la comedia del arte dejó profunda huella, ya sea como modelo a imitar y perfeccionar, como para el autor italiano Carlo Goldoni, ya sea como fuente para crear personajes propios en las geniales farsas de Moliere, o para practicar el teatro dentro del teatro, como Shakespeare. Y sus tipos han influido en todo el teatro cómico posterior, desde las comedias y los entremeses barrocos a la alta comedia del siglo XX.

