

SOBRE LA COMMEDIA DELL'ARTE

por: Prof. Rosabel Otón

La *Commedia dell'Arte* es un estilo teatral que floreció en la Italia renacentista del siglo XVI, influenciada por la Fábula Atelana, así como por otras formas de teatro popular de la Europa precristiana y el Medioevo, ejerciendo influencia posteriormente en las obras de Shakespeare, Moliere, los autores del Siglo de Oro español y el teatro ruso de marionetas, entre otros. Se atribuye su nacimiento al renovado estudio de los clásicos y a la tendencia satírica renacentista en el pueblo italiano. A este teatro de actores también se le conoce como *commedia all'improvviso*, *commedia non scritta* o *commedia a soggetto* –tema o sujeto– donde sólo se escribía el guión o trama. Es en el siglo XVIII que el autor italiano Carlo Goldoni le bautiza como le conocemos hoy: *Commedia Dell'Arte*.

En la *Commedia dell'Arte* los actores desarrollaban el argumento (canovaccio o escenario) de sus obras partiendo de la improvisación. El trabajo en equipo y el entrenamiento del actor eran requisitos indispensables para el desarrollo de la puesta en escena. El grupo tomaba como marco de referencia las máscaras de personajes fijos, creadas por ellos, y las relaciones entre éstas. Luego elaboraban el argumento que más tarde serviría de base para el texto que improvisarían en escena. Cada actor tenía un repertorio de frases y bromas a partir de las cuales construía su papel y ejercitaba su cuerpo, preparándolo para la caracterización.

Las obras se dividían en tres actos, tenían una trama definida y una serie de personajes arquetípicos. Dentro de esos dos límites los actores podían improvisar. Los temas solían ser enredos amorosos y los celos, entre otros. La proporción de texto y gesticulación podía variar en función del país donde estuviera actuando la compañía.

Este género se antepuso a la comedia erudita que partía estrictamente de un texto escrito para la representación y su práctica sirvió de base para el surgimiento de un sinnúmero de compañías, compuestas mayormente por familias de actores. Algunas de éstas, como *Los Celosos* (*I Gelosi*), dieron a conocer la *Commedia dell'Arte* a través de todo el continente europeo.

En la *Commedia dell'Arte*, todos los personajes usaban media máscara, con la excepción de los enamorados, lo que permitía a los comediantes poder hablar. Por primera vez los personajes femeninos fueron interpretados por mujeres, algunas de las cuales lograron imprimir en sus creaciones características que sirvieron de modelo para otras actrices.

Los actores de la *Commedia dell'Arte* comenzaron a vivir de su arte, convirtiéndose a su vez en coautores y directores de un teatro que nacía en la tarima, al aire libre, en los carnavales y las ferias.

El Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Río Piedras y el grupo de Commedia dell'Arte
presentan:

LA MUERTA VIVA

Argumento recopilado por Flaminio Scala (Italia, 1661)

Dirección de Rosabel Otón

28 de abril - 1 de mayo 2011

Teatro Julia de Burgos

Diseño de escenografía - José Checo Cuevas

Diseño de Vestuario - Miguel Vando

Coreografía - Maritza Martínez

Máscaras - Wendy Gough

LA MUERTA VIVA

Argumento recopilado por Flaminio Scala
(Italia, 1661)

Elenco

Prólogo

Angelle Guzmán Torres

Colombina

Sulmany Andújar

Pantalón, viejo

Angelle Guzmán Torres

Laura, esposa

Thais M. Rivera

Flaminia, su hija

Alejandra Corchado

Arlequín, criado de la casa

Isadora L. Cintrón Moya

Graciano, el Doctor

Yaritza Rey Delgado

Isabella, su hija

José Juan Pérez Velázquez

Horacio, hijo de Graciano

Alex Andino

Pedrolino, criado de Horacio

Thais M. Rivera

Criado (Zanni)

Juan R. Jaime Rodríguez

Flavio, el enamorado

Gabriel Leyva

El Capitán Don Alonso Coccodrillo

Xavier Vázquez

Soldado 1

Kateri Ponce de León

Soldado 2

Música

¡Cucú, cucú, cucucú! Juan
de la Encina (1468-1529)

Música barroca para laúd

Johann Hyeronimus Kapsberger (1580-1651)

Baile

La tricotea - Pieza musical renacentista

a tres voces aparecida en el Cancionero de Palacio (1490-1520) y atribuida a Alonso Anon. Su texto es parcialmente ininteligible, bien sea por la mezcla de varias lenguas romances o bien por emplear palabras inventadas con propósitos expresivos.

Ficha técnica

Director Técnico

Ariel Cuevas

Realización de escenografía

Jose Checo Cuevas

Ariel Cuevas, Willie Maldonado,

Víctor M. Castillo

Manuel Ramírez

Ramonita Toro

Ramonita Toro

Clara Tirado, Genoveva Tirado,

Anisah Masih Mariño, Felipa Mariño

Anna Cristina Malavé

Ramon E. Torres Ramírez

Natalia Camacho,

Frances Arroyo,

Zailyn Cuevas

Victoria Gómez Joy, Yaritza Rey Delgado

Anna Cristina Malavé

Grace Andrea Ibáñez, Zaire Martínez

Santiago Ramos Collado

Abdiel A. Reyes Pérez

SMJEG

Alejandrina Martínez

Sonia Neris Alicea

José Robledo

Jorge Rodulfo

Prof. Dean Zayas

Dr. José Luis

Ramos Escobar

Iluminación

Supervisora de Taller de Vestuario

Realización de vestuario

Asistente de la directora

Regidor de escena

Utería y Asistentes de vestuario

Maquillaje

Sonido

Ujieres

Asesor musical

Programa de mano y hoja suelta

Fotos y Publicidad

Secretarías Dept. Drama

Documentalista UPR

Coordinador de Producción

Director Dept. de Drama

Decano de la Facultad

de Humanidades

Argumento

Vivía en Bolonia un caballero de buena familia y adornado de costumbres virtuosas, que tenía una hija que deseaba unir felizmente en matrimonio a un joven bien nacido y decidió casarla con una persona que atendía sus negocios de mercancías de otra ciudad.

La joven ardía de amor irrefrenable por un joven de su misma patria, llamado Horacio que, además de ser de nobleza y riqueza iguales a las de ella, le correspondía con las mismas ansias y el mismo amor. Al ver que lo único que se interponía a sus deseos era la voluntad de su padre, acordó con Horacio tomar un somnífero. De este modo, se hizo pasar por muerta y fue sepultada. El criado que tenía la encomienda de rescatarla del sepulcro una vez despertara, se retrasó por temor a la oscuridad. Al llegar al cementerio, ya ésta había despertado y era perseguida por unos soldados, causando una gran confusión, sobre todo cuando aparece ante la mirada atónita de sus padres y vecinos.