

LA COMEDIA DEL ARTE : SEGUN ALLARDYCE NICOLL

TEORIAS SOBRE SU ORIGEN:

- tipos estereotipados de la comedia atelana.
Pappus. Dossemus. Bucco. Maccus.: son la principal fuerza inspiradora.
- Se trata de identificar las modernas figuras italianas con los prototipos Romano-etruscos.

Según Constant Moe el nacimiento de la C. del A. se debe sencillamente a dos cosas:

- 1) el renovado estudio de los clásicos
- 2) la tendencia satírica del movimiento Renacentista

El cree(Mic) que existían imitaciones escritas antes del periodo de improvisación. Cita las farsas de Ruzzante (1520) escritas en su totalidad.

Según él la C.A. no aparece definitivamente hasta la segunda mitad del siglo XVI; mientras que los poetas habían estado produciendo obras italianas con Terencio como modelo desde 1500

SIGNIFICADO DEL TERMINO COMEDIA DELL' ARTE

En primer lugar notamos que la frase no aparece antes del siglo XVIII cuando parece haber sido usada como "comedia profesional" para distinguirla de "aficionados" o "comedia literaria". De acuerdo con esta interpretación arte quiere decir: el arte especial de actuar estas piezas; al igual que la frase la profesión se usa hoy día para decir "la profesión especial de actuar.

Comunmente a principio los términos "comedia all improvviso -o- comedia a soggetto" se empleaban para distinguir ese tipo de arte teatral. Ambos sugieren que esta clase especial de actividad teatral es distinguida por el hecho de que los actores improvisaban sus palabras (all improvviso) y que solo actuaban sobre un argumento tema o sujeto (a soggetto) Sobre la improvisación nos dice Perrucci: -"Bellisima aunque difícil y peligrosa es este estilo de actuación. Solo lo deben tratar personas de gran habilidad y disposición tan difíciles son sus reglas gramaticales. sus imágenes poéticas lenguaje figurado y de todo arte de la retórica; pues se ven obligados a expresar en un momento lo que el poeta le puede dedicar tiempo.

Los peligros y dificultades de la improvisación son muchos. Cechini (1628) nos señala el cuidado que se debe tener para evitar confusiones entre los caracteres; cita:- "El actor que esta recitando e un soliloquio debe de interrumpir su discurso tan pronto como entra otro actor y prestar más atención al recién llegado que a la que su discurso pueda sufrir por la interrupción.

Retorica; Arte de bien decir de embellecer la expresión de los conceptos de dar al lenguaje escrito o hablado eficacia bastante para deleitar persuadir o conover.

JRS
Mayo-66

1082343

MDLCS
C.1

- En este arte - dice Barbieri (1634) - es necesario un talento concedido a muy pocos-

- La maldición de improvisar - dice Riccoboni - es que el talento del buen actor está a la merced del otro actor con quien conversa-

El buen actor necesita además de buena figura memoria voz y sentimiento una viva y fértil imaginación gran facilidad de expresión poseer todas las posibilidades del lenguaje y estar plenamente enterado de los requisitos de todas las diferentes situaciones en las cuales se pueda encontrar de acuerdo con el personaje que esté actuando.

Riccoboni: - La improvisación le brinda al actor la oportunidad para la variación comica pues aunque el espectador vaya a ver el mismo "canevas" o escenario repetidas veces siempre vera algo diferente.

- El actor que improvisa actua de una manera más natural y viva que el actor que se aprende su papel de antemano. Esta alabanza del estilo habilmente ejecutado se encuentra repetidas veces a través de los siglos 17 y 18; lo cual nos permite a no dudar que el actor comunmente creaba diferentes actuaciones en cada función.

Uscite (exit) salidas & Chivsette (closures) cierres

El actor no podía evitar sin embargo acumular en su memoria ciertas frases y discursos (stock) en reserva - y es esta mezcla de improvisación y memoria que ahora consideramos.

Los actores nos dice Barbieri estudia y se memoriza grandes cantidades de material tales como (stock) sentimientos ciertas frases de amor quejas frases de desesperación y locura las cuales tenían listas para usar en cualquier ocasión. Sus estudios desde luego eran de acuerdo con un personaje que representaban.

En el " Dell Arte rappresentativa" de Andre Perruccio - se encuentran varios ejemplos de tales discursos - Un amante celoso por ejemplo diria: " Estoy celoso porque estoy enamorado - Oh extraña antitesis. La flama del amor está tan unida al hielo del cielo que ambas crean una mezcla capaz de quitarme la vida. Estos horrores hacen mi pasión un infierno" Más exterior se hiela mientras que por dentro me consume una fiebre ardiente.

Estos soliloquios se les llamaba "uscite" (salida) o "chinsette" (cierre)

Las salidas eran frases memorizadas que consistian por lo general de un pasaje en prosa seguido por un couplé rimado y que usaban para una salida adecuada del escenario.

Existían uscites para un enamorado feliz enamorado callado enamorado defraudado enamorado enojado etc etc. Además de frases "en contra del Amor" y " en contra del Destino"

Antitesis: oposición o contrariedad de dos juicios o afirmaciones.

Los " chiudette" o cierres tenían un propósito diferente.

Eran couplets variados que se podían usar para poner fin a un discurso-

Los Prologos de las diferentes piezas eran por lo general recitados y no improvisados - En rima o en verso ~~estaban~~ relacionados con la personalidad del caracter que los decía muy a menudo escritos en el dialecto de un Polichinella un Arlequín o un Graciano.

LAZZI

"Tricac" (trick)(truco) en los clásicos según Ricoboni la palabra viene de lacci (tuscano) que quiere decir anarre o nudo.

Según Nic. Viene de l'azzo o l'azzione que quiere decir acción o "piece of stage bussiness". Los lazzi eran sencillamente escenas de acción independientes de los episodios que formaban el cañanazo o canevas.

Los llamados lazzi nos dice Ricobonni a las acciones de un Arlequín u otro de los tipos enmascarados cuando estos interrumpen en escena por sus expresiones de terror o sus tonterías. No tienen nada que ver con lo que está pasando y a lo cual siempre se debe regresar.

Ejemplo de: Arlequín divaliseur de Maisons:

Arle. y Scapin son sirvientes de Flaminia que es una muchacha pobre que ha sido separada de familia y casi en la miseria. Arle. se queja a su compañero de su destino y del hambre que está pasando. Scapin lo consuela y le dice que él lo arreglará todo. Le pide a Arle. que haga ruido frente a la casa; Flaminia se despierta con el escándalo de Arle. y le pregunta que le pasa Scapin explica la causa (of de row) mientras que Arle. sigue llorando y diciendo que la va a dejar Flaminia le ruega que se quede y se queja a Scapin quien le hace una proposición para sacarla de la miseria en que está - Mientras Scapin le explica su plan a Flaminia. Arle. interrumpe la escena con diferentes lazzi; a veces pretende que su sombrero está lleno de cerezas que come y le tira las pepitas a la cara de Scapin; a veces hace que coje una mosca le arranca las alas comocamentey se las come etc.etc.

Lazzo de llanto y risa- según Adriani

El lazzo de llanto y risa es cuando un tipo trata de engañar a otro. Por ejemplo cuando un hombre llora por la ida de su hijo y sonrío al mismo tiempo al pensar de estar libre para gozar sin temor a celos la mujer que ama .El hijo hace lo mismo.

Lazzo de la bondad de polichinela.-Es que habiéndose enterado que desean matarlo y viendo que no lo han reconocido se alaba él mismo diciendo: Polichinela es un muchacho listo correcto y bondadoso....

-Lazzi verval

-Lazzi de acción

-ej. L. de acción:- Polichinela es escortado a prisión y le dice a los guardas que desea amarrarse el zapato y habiéndole sido condesido el deseo agarra a los guardas por las piernas los tumba y escapa.

-Ej.- Arle. entra en escena; y encuentra a Tribilín acostado en el piso. Lo cree muerto y trata de levantarlo y se le cae la espada-Triv. la coge y da a Arle. por detrás Arle. se vuelve y Triv. le vuelve adar - Arle. se cae; Se levanta coge a Triv. y lo arrastra y lo recuesta de un lado del escenario- Arle. mira al público y Triv. se levanta y se cambia al lado izq.

Canevas--Cañanazo--Argumento

En la verdadera C. del A. no existió nunca un texto- El autor podía sugerir un diálogo. Actuaban sobre un argumento o tema (sogetto)

El "scenari" o sogetto escogido para una representación era primero supervisado por el corago(líder) maestro o o guía (productor) y concertatore (prompt holder) de la co. Este "director" tenía que explicar los caracteres dando sus nombres y detalles personales- explicar el argumento en detalle - el ~~ixix~~ de acción enumerar los lazzi y anotar la utilería al final del scenari.

Clases de scenari

1) de tema serio o trágico

2) pastorales

3) cómicos

Por lo general el propósito del Scenari trágico era causar emoción - El infortunio de una pareja existe casi siempre.

El scenari cómico:- Dependían mayormente de 2 temas

1) Amor

2) intriga cómica

En L'Amante Interesado los incidentes y las intrigas son varios hasta que al final se convierten en una serie de bodas.

- A menudo la emociones se entrelazan

El valor del Scenari

Es muy difícil estimar el valor de estos cañanazos (dry bones) (denuded of the living flesh) que les perteneció en el siglo 17. La mayor parte de las descripciones son de este tipo raquíptico que nos dice poco.

-Ej:- (Escena 1 de Il Ginoco della Primiera)

Pantalón con Zanni salen de la casa- acerca del amor ~~mu~~ que le tiene a Flaminia hija de ~~Flaminia~~ Coviello; dice que desea casarse con ella -hacen lazzi; terminan -luego Coviello sale de la casa se entera que Pantalón ama a Flaminia y que desea casarse con ella; hacen lazzi; al final se ponende acuerdo sobre la dote.

-Ej:-(principio del 3 Acto de la Comedia in Comedia)

Capitano desde la calle (pretende que es de noche) dice que no sabe cuál es la casa de Ardelia...

Lidia desde la casa (la escena está supuesta a desarrollarse en la oscuridad) Pensando que el Capitán es Lelio y el Capitán-pensando que Lidia es Ardelia se abrazan y salen por la calle.

En las escenas nocturnas -Nos dice Peruci- debese notar la costumbre entre nuestros actores de (groping about) tropezar uno con el otro -hacer muecas-subir escaleras y hacer gestos silenciosos imposibles de hacer al natural. Es importante saber que la oscuridad era solo imaginaria. Perruci le aconseja al concertatore que el escenario debe tener indicaciones sobre las escenas:

- en las que se necesita una antorcha

- " " " " " luz de luna

- " " " debe haber tal oscuridad que una persona no ve la otra

- El actor no debe leer una carta a la luz de las lámparas que iluminan el teatro pues estas no están supuestas a existir.

En sus Lettres sur l'Italie nos dice el presidente de Brosses en referencia a C. d A.: - El tipo de actuación improvisada que hace el estilo muy debil hace al mismo tiempo la acción muy verdadera y viva. El gesto y las inflexiones de la voz están armonizadas al tema - los actores van y vienen -hablan y se mueven como si estuvieran en su casa."

-Ej:- En Arle. Createo Re Per Ventura nos escribe Dominico Biancolelli sobre su propia actuación:-(duelo cómico)

-Entro en escena completamente armado con una espada muy larga. Dos sirvientes llevan a mi frente -el uno un gran pedazo de queso - el otro una inmensa botella de vino-Cuando se me urge a pelear-para coger valor) morder el queso y beber el vino. Mi oponente llega. Le temo y le hablo en voz temblorosa .Le aconsejo que ceda El me dice fríamente que no lo hará. "¿No quieres ceder?" le digo-"No "dice él ."Muy bien entonces "-le digo yo -"Yo cederé" Se descubre que mi oponente es el legítimo Rey de la Isla y que el oráculo ha sido mal interpretado.

Precisamente lo que falta aquí es la ~~faixa~~ cualidad por la cual Biancolelli era famoso. Tenemos el scenari-el plot- pero no podemos oír su voz temblorosa y solo con 100 palabras se describe lo que en el escenario tomó 5 minutos.

En lo que se refiere a los orígenes de C. d A. estos cañamazos no nos brindan gran información-pero lo poco que nos brindan es de gran valor. Es obvio que muchos de los argumentos se derivan de Terencio y Plauto o de imitaciones de estos.

LOS TIPOS

Se dividen en dos grupos:

- a) serios
- b) cómicos

Serios no usaban máscara y se vestían con ropa diaria.

El actuar con máscara nos dice Perrucci era para los bufones y personas cómicas caricaturizadas por medio de pintarse la cara de oscuro..nariz grande..ojos pequeños..ceño arrugado cabezas calvas...Los tipos serios eran de menos importancia.

El enamorado (amoros@) galán joven..-Orazio-Flavio-Lelio-Ohavio-Floriundo-Silvio-Valerio-Celio-Leandro-Fortunio.A veces hijo de uno de los viejos-aveces independiente-por lo general un galán elegante aunque a veces aparece como un estudiante pobre o un actor.

El Capitán: Capitano es solo el nombre genérico.Los intérpretes insistían en llamarle tales como:

1- Spavento da Vall'Inferno	6- Sfracca
2- Spezzaferro	7- Terremoto
3- Mataroros	8- Ariararche
4- Cocodrilo	9- Diacatolicon
5- Rinoceronte	10- Melampijo

origen: -Dudoso

- Miles gloriosus (Plauto)
- Resultado espontáneo de la sociedad renacentista
- Resultado del odio de los italianos por los tiranos españoles

Aparece por primera vez en 1520 como Spampano en la Farsa Satyra Morale por Venturino Venturini de Pesaro.

Físico: -nariz larga y mal formada

- espejuelos cómicos (a veces)
- siempre lleva espada
- capa inmensa
- sombrero con plumas

Según Perruci -La parte del capitán está llena de palabras y acción-el capitán se jacta de su belleza-gracia-riqueza - cuando en realidad es un monstruo-un cobarde-un linosnero y loco de remate.

El actor en la parte del capitán debe tener memorizados frases para las diferentes ocasiones--Si el capitán es napolitano todo lo que tenía que hacer era decir las frases en el dialecto napolitano.

El Capitan Español era de más cuidado- "Si el cap. es español debe tenerse gran cuidado pues esta nación altanera en todo respecto no aguanta que la ridiculicen.Los napolitanos no les importaba que los llamen tontos y lengueteros.Los Bologneses románticos ..los venecianos boobies..los franceses borrachones ..los sicilianos charlatanes y peleadores..al contrario se mofan de ellos mismos- Pero los españoles aunque se ríen de las altanerías no aguantan la cobardía en el rol de soldado."

Requisitos para el roll del capitán:

- cuerpo agil
- facilidad de gestos
- voz sonora
- habilidad para llevar traje bizarre
- extravagante

Muy formal vemos al Capitán torciendo sus inmensos bigotes en formas monstruosas pretendiendo estar lleno de pasión y crueldad. Muy orgulloso se jacta de su maravilloso prowess.. él que en realidad es un cobarde ...él prototipo de un "vain-glorius paltroon".

-Ej.-Trappola- Señor Capitán mi dueño y más admirado patrón; a menudo me ha dicho usted que es muy diferente a los otros hombres y que no nació usted ni se crió como el resto. Tan a menudo me ha hablado usted de esto que ha despertado en mi el deseo de escuchar de usted los detalles de su nacimiento. Así es que le ruego tenga la bondad de contarme la historia de su vida. En pago le prometo exponer este pobre cuerpo a cualquier peligro en su servicio.

Capitán- Los que viven conmigo y me sirven mi persona tan adornada con laureles y victorias -no corren peligro; ni tienen que exponer su vida pues por doquiera que yo voy huye el peligro y los riesgos.

Trappola- Me alegro mucho de eso..podemos ser felices. Ahora -contarme todo en detalle- es lo que más deseo.

Capitán- Cuando yo nací en este gran teatro del mundo mi nacimiento fue diferente a otros.; Observa! Los otros niños nacen desnudos; yo nací ya vestido con mi armadura..rugiendo como un león impaciente y (hissing) como una serpiente furiosa.

Trap.- Me supongo que el vientre de su madre sufriría horriblemente con tan extraña concepción.

Cap.- Cuando otros niños nacen los lavan inmediatamente con agua tibia; los envuelven en pañales y son alimentados con leche y papilla. Yo tan pronto nací me lavaron con (molten lead) me envolvieron en hierro candente y me alimentaron con jugo de (hem lock) y la mortal oscuridad nocturna. Al llegar un día a Elis-ciudad de la sabia Grecia donde vivió Hércules..el renombrado conquistador de monstruos- me enteré de un reto con un tal griego llamado Lepro. Quería apostarle a Hércules que podía comer más que él. Hércules que en aquel tiempo tenía un gran apetito aceptó el reto. Y yo que se me tenía en gran estima pedí permiso para

también participar en el conflicto de comer y
fui debidamente aceptado. El griego Lepro se sen-
tó primero a la mesa y se comió un buey asado;
Hércules vino segundo y se comió 50 ovejas; y yo
-que vine tercero- me comí 100 (herfers) jóvenes.
Al terminar fui aclamado por la gente de Elis -
- por unanimidad- como el verdadero triunfante.

De Orhto-epia Gallica- John Elliot 1593- Lo oyó de Fabri-
zio de Fornariis- famoso cap. Cocodrilo. (pag. 250)

Capitán- Soy el cap. don Alonso Cocodrilo hijo del Co-
ronel don Calderón de Beldexa + hermano del
alférez Hernandico Mandrico de Lara de Casti-
lla la Vieja..caballero de Sevilla..hidalgo ver-
dadero..trinchador de tres cuchillos..copier
mayor de la Regna de Guindacia.. destructor de
corazones..tomador de tierras ..lanzador de pa-
los..jugador de pelota..eventor de justas..ga-
nador de torneos..protector de la ley cristiana
destructor de los Luteranos..señor y rey del
arte de la milicia.. terror de los traidores..
socorro de los tribulados..capitan y lugarte-
niente de toda la armada de tierra y de la mar
del gran rey de Cappadocia..maestro de ceremo-
nias..príncipe del colegio los matadores..dota-
do de muchas gracias..seductor de damas y amigo
cordialísimo de Don Garamite Poncio de León y
de doña Rebalta Salas de Castanedo.

eventor;- participador que lleva a cabo sucesos imprevistos
"L'Angelica"-Fabrizio de Fornariis- París 1858- (en esta
obra se creó el personaje del cap. Cocodrilo)

LOS VIEJOS

Pantalone

El Doctor

Cola

Cassandro

Covielo

Las figuras básicas en casi todos los canevas son los dos
viejos. Los cuales se pueden clasificar descendientes del
"Pappus" de la farsa atelana o de los doctores cómicos de
la (Dorian mime). Estos son Pantalón y el Doctor. Generalmen-
te estos dos actúan juntos. A veces son padres de los amantes
a veces son cortesanos (courtiers)-a veces son rebajados de
rango y aparen casi como sirvientes. Como quiera que apareze
can son puestos en ridículo por su edad..por sus afectacio-
nes pedantes y por su (blundering fally)

PANTALON: Siempre es veneciano y frecuentemente solo se le
llama "El Magnifico" .Su primer nombre (Pantalón) es un enig-
ma - unos creen que se deriva de San Pantaleón..patrón de
Venecia; otros creen que se llama Pantalón por el hecho de
que los mercaderes venecianos trataron de (panta leone)

plaubar el león de la república y así extender sus territorios. Existe también la palabra griega παντός εἴωδος (pantos elemon) que quiere decir cualquier cosa. Sin embargo la búsqueda por el origen de sus antepasados nos lleva a una peculiar coincidencia. En Δερπνοσφισταί (Derpnosphistai) de Athenaeus aparecen varios tipos de actores - se mencionan (juggles) y luego payasos y entre estos aparece un tal Pantalone. (Se cuenta que este tipo al morir le dice a sus amigos donde tenía enterrado el dinero - luego descubren que era una de sus bromas). Hay varios siglos entre este y el Pantalón del siglo 16 pero es tal el parecido que nos preguntamos si un recuerdo vago del poeta helénico no fue arrastrado a través de los siglos por algunos minos (wandering mini) para florecer nuevamente durante el Renacimiento. Este Pantalón como vemos figura con el Doctor en muchos roles. El es el padre viejo.. el mercader tacaño.. el esposo (doting).. el guardián celoso.. el viejo consejero. En todos los roles es el mismo: malvado (miggardly) y (garrulons) . "The lean and slippered Pantalone" de Shakespeare nos define su apariencia. Su traje tradicional consiste de una chaqueta roja apretada.. pantalones y medias rojas y pantuflas probablemente de origen turco. Sobre esto lleva un abrigo negro de manga larga llamado "zimarra" que le llega a los tobillos. En su cabeza lleva un sombrero sin ala que recuerda al "fez" turco. Así aparece en el Recueil Fossard 1577-; en las ilustraciones Compositions de 1601 y en los frescos de Transnitz en Bavaria. En los grabados de Callot a principio del siglo 17 el traje de Pantalón fundamentalmente es similar. En todos estos también la máscara es la misma: de color marrón oscuro.. con nariz larga y (hooked) una barba larga y gris y un poco de pelo que le sale por debajo del sombrero. Además de estas características Pantalón se distingue a veces por el signo fálico.. solo un poco menos prominente que el usado por los mismos antiguos (La sugerencia de este falo medio escondido por un pañuelo se ve en el grabado de Julius Goscius de 1581 (fig. 170) que describe a Pant. como el magnífico una cortesana y un zanni tocando el laúd) Según cambian los tiempos naturalmente el traje de Pant. se va alterando pero las principales características se conservan.

falo:- miembro viril.

Perruci nos dice : "El actor que toma la parte de Pant. debe ser diestro en el uso del dialecto veneciano en todas sus variantes.. proverbios y frases. Debe dar la impresión de un viejo decrepito que a pesar de sus años quiere pasar como joven. Debe saber de memoria varios discursos para ocasiones especiales tales como consejo para su hijo.. buen consejo para monarcas y príncipes.. maldiciones.. saludos para la mujer de quien está enamorado y otras bagatelas similares.. según su empeño.. buscando siempre la risa por su obstinencia y orgullo poniendo así en ridículo a un hombre viejo que en vez de ser un viejo serio y dar el ejemplo de moral se porta como

un chiquillo al sentirse enamorado. Hasta su avaricia.. común en los viejos.. es sobrepasada por un vicio mayor ; - el amor. Cecchini nos dice: "la parte del viejo siempre es una parte seria pero considerada cómica por el lenguaje y ropa usada por el actor .Un Pant. siempre debe recordar de actuar de tal manera para dar la impresión de ser un importante y digno ciudadano; solo al dirigirse a sus sirvientes se quita la careta de dignidad. A veces en un arrebatado de corage se pone las manos en las caderas y tiembla.. se agarra el traje y coge su daga; esto es solo en algunos momentos y resulta cómico por el contraste con la dignidad que debe siempre acompañarle. Se le conoce por varios nombres. El primero aparece en el poema de Bellay-1555-56 como Il Magnifico Messer Pantalone de Bisognosi. Luego se le encuentra en Mantua y Venecia y en 1568 lo vemos en Bavaria como el Mercader Veneciano.

Actores en el role:

- 1- Giulio Pasquati-con Gelosi tronpe de 1574 a 1582
Se le conoció bien por su "gracia" y lo adecuado de sus maneras tan justas y suaves (dynamismi)
- 2- Antonio Riccoboni

Trae el Pantalón a Londres en 1679

EL DOCTOR; Por lo general el Doctor acompañaba a Pant. aunque más tarde aparece Coviolo en su lugar. Casi siempre aunque el Doctor no apareciera el personaje de Pant. tomó las características del Doctor. Encontramos su nombre por primera vez al mismo tiempo que el de Pant. Una compañía dirigida por un tal Gratiano-seudónimo del doctor-actuaba en Mantua en 1567

Origen del nombre:

- 1-Parte inventada por Luzio Burchiella que imitaba la manera de hablar de un viejo barbero de Francolino llamado Graziano delle Cetiche
- 2- Según Lavepertico: nombre propio de un famoso juez
- 3- Según D'Ancona: Nombre propio del popular poeta Magistro Gratiano
- 4- Rasi; (pag.257) Tomasso Bambasio

El doctor siempre era de Bolonia y siendo Bolonia el centro de estudios de leyes-por lo general el doctor era un juez. A veces aparece como medico-esto empieza a verse a fines del siglo 17 .El Doctor originalmente tiene más conexión con los doctores del Templo o con los consejeros de Herodes que con los charlatanes que vendían yerbas a las tres Marías. Al igual que Pant. tiene un determinado sitio en la vida social- a veces aparece como el padre del amante o la enamorada y en contraste con Pant. nunca es rico. A veces es un marido celoso y errante y a veces consejero de monarcas. Sus cualidades varían pero son sencillas. Por naturaleza es un tirano hipócrita y es más exagerado y más cómico que Pant. Su lenguaje -siempre en dialecto de Bolonia- es mezclado con palabras y frases en latín, no le importa su pedantería con sus compañeros que en vez de admirarlo por su sabiduría se ríen siempre de sus afectaciones y sus exageraciones. El role es siempre el de un pedante,

del charlatán que solo abre la boca para decir algo pesado y algo en latín.

- todo en esdrújulas-

Ferruci nos dice:- La parte del doctor no tiene que ser muy digna. Sirve para los papeles de los padres secundarios pero por su espíritu avivado y la retumbancia de las palabras se puede salir de lo serio y caer en lo cómico-teniendo cuidado desde luego de no caer al nivel del segundo Zanni. Su hablar debe ser puro Bolonés aunque al actuar en Napoles..Palermo o ciudades lejos de Bolonia el hablar debe de modificarse pues no se le entendería nada. El actor actuando esta parte debe ser lo bastante instruido para poder ilustrar sus ideas a su debido tiempo y sitio..con citas en latín .con autoridad..tales como: "nada es más poderoso que el amor" -o-"Los amigos no deben tener secretos el uno para el otro"etc. etc. A traves de los años se introdujo un estilo en la actuación de esta parte. El doctor mutilaba sus palabras diciendo por ejemplo;"terrible urinal" por tribunal pero resultó que el personaje se veía estúpido y clumsy y fue abandonado.

El actor se memorizaba consejos..discursos invitando a los hombres a dedicar más tiempo al estudio..condenar el vicio y sobre todo el montón de nombres fechas y datos. Esto último resultaba muy divertido sobretodo cuando se usaban en la forma de recapitulaciones.

En segunda ponían a la vista su empeño por demostrar su sabiduría y su memoria.

Recapitular:-

Como bien se ve la parte del Doctor se prestaba para degenerarla. En 1628 Cecchini persigue a aquellos actores que decían palabras sin sentido y sin respeto al argumento o a la situación en que se encontraban.

El actor que desea interpretar correctamente (this so pleasant a part) este agradable role..debe concebir un hombre que desea estar a la moda a pesar de su edad..el que da su opinión y la expresa extrañamente sin darse cuenta de lo raro del dialecto diciendo peculiarmente términos como interpretare por impetrare..urore por errore..secolari por scolari. Su caracter es de los que se sorprende de las cosas más naturales..es ingenuo..y como solo se ocupa de sus estudios está alejado y no conoce el mundo.

El traje del Doctor-al igual que el de Pant.-era tradicional aunque sufrió cambios más rápidos según la moda académica. Traje negro con cuello blanco..gorra y capa de doctor. Su título original era Doctor Graziano..luego aparecen Dottor Graziano Scarpazon..Dottor Graziano da Francolino..Dottor Graziano de'Violinà. Los nombres de Dottor Balvardo y Dottor Spacca Strummolo se los dieron actores individualmente .

Aparece un tal Ludovico de Bianchi en la co. de Gelosi en 157?

PASCARELLO;- Variantes del tipo de viejo son:-Pascarello..

Cola.. Casandro.. Y Ciccombimbo

Pascarello era Napolitano. Se le ve por primera vez allí en

1588 como Pascariello Pettola. Se le ve en muchos scenarii napolitanos.

Solo se conocen dos dibujos de él ; Callot lo pinta con máscara de nariz larga..capa amplia y espada. Lo llama Pasgnariello Truono-e.i.- Pasc.el terrible. El otro dibujo de origen francés (fig.177) se le ve flaco..traje con lunares careta con nariz larga y gorra con plumas. Lleva espada de madera y del cuello le cuelga una caja que aparentemente lleva ungüentos. Aquí aparece ser una mezcál del Doctor y Zanni.. en "L'Avocat pour el contre" es un artista decrepito..pero en la mayoría de los scenarii franco-italianos aparece como sirviente(Regnard's Les Filler errantes)1690)

COLA:- Napolitano. En Le tre Grande aparece como el sirviente estúpido del Capitán. En I Tappeti es el marido de Lucinda. A veces noble - a veces burgués pero siempre ridículo. Quizás era de caracter acrobático pues en 1607 se le describe como: una nueva persona que por sus saltos y gestos quizás guste tanto como Arlequín. Probablemente se refiere al actor Francesco Vacantiello.

CASSANDRO:-A veces aparece junto a Pantalón ocupando el sitio del doctor.(Le due sorelle rivalle y Li duo amanti furiosi) Probablemente florentino-Perruci lo llama Cassandro d'Aretusi.

COVIELLO:- Aparece en Nápoles en 1588 como Coviello Ciavola. Es un señor o un rico ciudadano burgués- a veces como sustituto del doctor - a veces un mercader - a veces como sirviente junto a Polichinela.

LOS ZANNIS

Los sirvientes comicos- este es uno de los más interesantes y mas oscuros puntos de la C. del A. Estas esan las verdaderas figuras populares y hay datos sobre ellos desde muy temprana edad.

Existe ~~en~~ Zanni serio como sirviente en 1514 en la "Historia de la literatura Italiana de Gaspari." En 1553 Giralamo Rafia en una carta a Andrea degli Agli en Florencia habla de :-"ese zanni que aperece todas las noches en la plaza de su pueblo"- probablemente se refiere a Bergamo.

En 1559 il Lusca publica su Canti carnacialeschi y entre ellos "on zanni y Pant.-"

Sus espadas de palo - hay record de esto en Abrazzo en 1566. Aparecen a través de la literatura inglesa en el siglo 17. Origen y significado de la palabra zanni:- La palabra zanni se usaba de dos maneras:- en el sentido general y sentido definido. A veces en el reparto solo aparecía el nombre de "un zanni". Se le clasificaba diferente a los otros sirvientes. En otros casos a pesar de nombrar un zanni en el reparto tal personaje aparecía con un nombre específico. De modo que la palabra zanni se usaba para designar un sirviente en especial o para indicar el role en general. Originalmente se ceía que la palabra zanni venía del clásico "Sannio" pero lo contradice la evolución de la palabra que hubiera sido sannione o zannione.

Zanni o Zan es una corrupción en dialecto de Giovani. San Juan Bautista es San Znano Evangelista en dialecto Berganes. No hay duda que Giovani - Gianni-Zanni - Zan- eran lo mismo. En algunos 'canevas' al zanni se le llama simplemente Juan. En *Li diversi linguaggi* (Venezia- 1602) obra de Virgilio Verucci - Lavinia llama al zanni Giovani y Pant. lo llama Zoanne. Lo prueba también que otros países inspirados por Italia llaman a sus payasos Juan: -Jean Potage - Hans Wurst- Ivanonshka Dovratchok.

Generalmente aparecían dos zannis- siempre juntos - como sirvientes -uno listo y uno tonto - para dar oportunidad a una intriga ridícula y escenas equívocas. Perruci les llama "primer y segundo zanni" y les describe así:- El primer zanni debe ser listá..apto..chistoso..uno que pueda causar asombro ..robar..engañar; debe ser cínico..cortante pero con moderación para que sus diabluras parezcan accidentes y no estúpidas. P_r lo general es un "tarugo"..un corre ve y dile.- El segundo zanni debe ser tonto..poco hábil..que no sepa para dónde va.

El primer zanni se debe saber el argumento al dedillo pues de él depende la intriga. El segundo zanni es un campesino estúpido cuyo role depende de decir estúpideces y actuación tonta. Por lo general viene de Bergamo aunque cada distrito produce sus tipos hablando su dialecto.

A través de los años se fueron estabilizando los dos tipos individualmente (después de 1570) también fueron cambiando sus trajes:- aunque el segundo zanni siempre llevaba una blusa larga..pantalón largo y suelto..sombrero de pico y espada de madera. Lleva máscara entera con barba..una verruga en la frente - nótese la semejanza a las verrugas de los diablos medievales y de las figuras Atelanas. Es muy probable que este zanni estúpido es un descendiente directo - a través del drama secular medieval - del clásico sannio..el "stupidus" que a su vez estaba relacionado con las figuras Ate-lanae y con el miño calvo de Grecia.

✓ Ducharte nombra a los dos zannis como Arlequín y Brighella:- pero Perruci menciona como segundo zanni a don Pagnale..Travaglini..Tabarini..Giovanello y Polichinella. Existen canevas en que no aparecen el nombre de Arlequín ni Brighella. En *I Metamorphosis di Pulcinella* es un viejo-Coviello- es que es primer zanni y Polichinella el segundo.

En *Il Padre crudele* el primer zanni es Colafronio y el estúpido Stoppino. Los nombres abundan y se multiplican a través del siglo 17

ARLEQUIN

La verdad es que fue Arlequín el que conquistó al público. Es el más merecedor de discusión pues su origen es muy dudoso. Vienage en 1650 dice que su nombre es una variante de Harley - quino..de Hachille du Harley patrón de actores. Otro dice que Arlequín viene de "il lecchino" que quiere decir "el pequeño glotón"

Otro dice que había un títere en Arles que huyó a Italia y se quedó el nombre.

Otro que le busca el origen del nombre en "Harle" un pájaro. Otra teoría es la de Dominique Bioncolelli que en el papel de Arlequín en "A fourbe..fourbe et demey" dice:- Y Cynthio me dice que ha pesar de todos los años que me ha tenido en su servicio nunca se le ha ocurrido preguntarme mi nombre. Yo le contesto que mi nombre es Arlequín Sbronfaded y cuando esto le causa risa yo le digo que no es causa de risa..que mis antecesores son gente de bien..que Sbronfaded el primero era un carnicero de tal categoría..que una vez le regaló a Nerón el emperador romano ..media docena de salchichas que le gustaron tanto que como recompensa lo hizo senador romano.El hijo de Sbronfadel se llamaba Fregocola..un gran capitán que en las guerras de Cartago ganó tantas victorias que el Senado lo hizo Mayor de la República.Este se casó con la señora Chateique..que era tan llena de vida que mientras las otras señoras romanas se tardaban 9 meses en dar a luz..ella me tuvo a mi tan pronto se casó.Mi padre..por su parte..estaba lleno de júbilo..pero esto no le duró mucho..pues el mismo día que yo nací se le acusó de demasiado prudente.Estos son los hechos.Cuando se cruzaba con un ciudadano honesto a la luz del día..él se quitaba el sombrero y de noche se quitaba el sombrero y la capa. La ley de puro celo por su galantería..lo mandó arrestar.Mi padre se enteró..me envolvió en pañales..me puso en un (cauldron) y sus otras pertenencias en una canasta..lo montó todo en un burro y salió del pueblo.Para avanzar le pegaba al asno gritando continuamente:2arre - arre" que quiere decir apura en el dialecto asinino.Mi padre se dio cuenta que un hombre lo venía siguiendo y este hombre viendo que mi padre lo miraba ansiosamente se metió detrás de un arbusto y se flagotó.(chin) Y mi padre..creyéndose que era un policía que se escondía para sorprenderlo..empezó a pegarle al asno con más furia gritando:- Ar-le-chin (le chino-le is cronching) gee-up he is crunching).Cuando mi padre llegó al pueblo se enteró que el hombre era un simple campesino que tenía diarrea por haber comido muchas uvas! Y como todavía yo no había sido bautizado..mi padre..recordando su miedo del hombre..y las palabras que tanto le dijo al asno.."Ar-le-chin" me llamó Arlequino.

No hay duda que Constant Mic tiene razón al decir que la búsqueda por el origen del nombre sería infinita..por ejemplo si se buscan todas las palabras que empiezan con Arl o Harl. Por otro lado no se debe descartar el problema con solo decir que el verdadero nombre de Arlequín es sencillamente zanni..pero desde el principio existen canevas en que aparece otro actor como zanni que lo hace decididamente otro personaje.

Detallar distintas teorías sobre el origen del nombre Arlequín:-

- 1)Driesen
- 2)Cohen

Estudios de Iconografía:

El primer record literario de Arlequín es el Pellicer en que nos nombra a Alberto Garçassa en Madrid en 1574.

El oleo de Porbus es de 1572 - se conserva en el museo Baylax.

El personaje de Arlequín aparece en traje de parchos; media máscara negra..calva simulada por gorro blanco adornada con una pluma. Casi todos los diseños más primitivos están de acuerdo con este. Los parches se notan claramente en el Arl. del Receuil Fossard; aunque en estos el actor usa barba y bigotes. Los parches también se ven en el dibujo de Wartinelli de Compositiuns de Retoricas de N. don Arlequín. También aparecen en el grabado de Mitelli (Duchartre 129). Estos parches desiguales duraron alrededor de 100 años. Luego fueron evolucionando y los parches fueron cogiendo formas regulares a veces alargadas..a veces triangulares.

Riccoboná lo describe así:- El traje de Arl. no pertenece a ningún estilo ni a ningún país. Consiste de pedazos rojos.. azules y verdes cortados en triangulos puestos uno sobre el otro de arriba hacia abajo: un pequeño sombrero que apenas cubre su cabeza afeitada..zapatillas y una máscara negra con arrugas que no tiene ojos sino solo dos hoyitos pequeños para poder ver. Sobre este traje básico Arl. se pone como suplemento cualquier prenda de vestir de acuerdo con la ocasión..pero siempre lleva su máscara y su "batte" (macana)

El nombre de Arlequino no aparece en los primeros (early) canevas. Locatelli y Bartoli lo ignoran. En la colección Scala se le ve más a menudo aunque al mismo nivel de los otros sirvientes. (Late 16 and early 17 centuries). Esto prueba la posibilidad de que el personaje estuviera escondido en uno de los zanni sin usar el nombre de Arl.

La verdadera naturaleza de este personaje es tambien muy compleja. A veces es estúpido (Il marito (Scala) pero por lo general es una mezcla de picardía..viveza..ganas de divertirse..con algo grotesco. La mayoría de los Arlequines han sido acróbatas y eran los que daban vida a los lazzi cómicos. Arl. es bailarín..malabarista..bufón y en muchas naciones salvó la existencia de C. d A. Siempre mantuvo su individualidad. El personaje de Tracagnino que no es otro que un Arl...lo describen en un manuscrito (album de Grevenbroch-siglo 18) como un corre ve y dile..cuya mezcla de (cunning) y estupidez hacen sus gestos tolerables..admirable en astucia y (innocuous) sus acciones criminales.

Otros Arl. han sido:- Trufaldino de Bentruffati

truffa = truco..engaño

Trivelino = little gimlet

BRIGHELLA:^Us otros dos zannis que alternaban con Arl. las partes de "primer o segundo zanni" son Brigela y Polichinela. El origen del personaje de briguela es difícil de encontrar antes del siglo 18.

A este le gusta la risa (witty laughter) tiene tendencia satirica y un tratamiento cínico hacia los hombres no importa que estos sean tontos o listos.

Su traje es pantalón y chaqueta amplia adornada con tren-cilla verde. Su máscara tiene barba y bigote..nariz aguileña (hooked) y ojos (licentious) que le dan un aire cruel..cí-nico (libidinous) y egoísta.

SCAPINO:-Es un derivante de Brigela aunque menos audaz. Domi-naba varios instrumentos musicales que él mismo construía.

MESCOLINO Y MEZZETINO:- El role lo inventó Angelo Constan-tinà en 1682 - en Arl.Prothee. Mezcló las partes del sirvien-te astuto y estúpido.

Aunque Callot lo "gravo" antes de esta época.

El traje era de listas rojas y blancas verticales

Manuscrito de Biancolelli dáce que Constantin vino a Francia en 1682 a alternar con este el rol de Arl...poco a poco creó el rol de Mezzetino el cual conservó a la muerte de Biancolelli.

SCARAMMOCIA;- Riccoboni lo interpreta como un capitán pero tiene más semejanza a un zanni en particular a Scapino. Traje todo negro con golilla blanca.

POLICHINELA:- Sirviente cómico napolitano. Ocasionalmente ha-ce papeles de clase más elevada; el dueño de una posad..un hombre rico. etc Cecchini lo llama:- este hombre divertido ha introducido una clase de estupidez que elva la melan-colía. En el "scenari" de Colombina (Verruci 1628) Polichi-nela aparece como un glotón..altanero..títere y amante de las mujeres. Desde principio de su creación como personaje es una rara mezcla de estupidez y (villaining) - amor y odio-wit and dullness. Callot lo enseña saludando a la Sra. Lu-crecia no muy galantemente. Aquí lleva traje ancho..sombre-ro con dos puntas enormes..bigote puntiagudo y barba. A fines del siglo 17 y principios del 18 ya se le ve con el traje que lo conocemos- Lleva una inmensa joroba y gorro pun-tiagudo..nariz encorvada.

Relación con los mimos antiguos (Atelanae) Manducus - Dossennus. Me cree que el tipo hubiera evolucionado con los años pero Nicoll cree que no se debe aplicar la ley de evolución a los tipos teatrales.

✓ PEDROLINO:-Este zanni desarrolló una tradición propia. No es solo un tipo sino varios tipos: Pedrolino..Paggliaco..Pierrot..constantemente cambiando en variaciones kalidos-copicas. Por lo general va acompañado de Polichinella. El creador del Pierrot francés fue Giuseppe Giaratone (según Biancolelli) quien actuaba como valet y entró en la com-pañía bajo el nombre y usando el traje de Pierrot. En los canevas napolitanos en lugar de un Arl. y un Scapi-no aparecen dos Polichinelas - uno intrigante y uno estú-pido- .El segundo era Pierrot.

Pedrolino aparece en la colección Scala (1611) como sir-viente de Pantalón en Il marito Il ritratto -como amante de Franceschina en Li Tappeti Alessandrini- como marido ton-to y bueno en L'Alvida.

La posible relación con los mimos antiguos es:

mimo antiguo - un personaje le da a otro con un mazo de heno

Pagliaccio - significa Heno cortado

OTROS ZANNIS

GIANGURGOLO:- Actor de Calabria que su rol era burlarse del Capitán. A veces aparece como uno de los viejos..aveces como el padre según los canevas napolitanos. Pero comunmente es un sirviente o el dueño de una posada. En L'Amante Interessato es el amante de Argentina. Siempre es glotón.

TARTAGLIA:- El tartamudo. También sirviente o dueño de posada..aunque a veces aparece como padre ..a veces casi un pant. En "Nero Imperadore" y en el "Convitato di Pietra" en ambos es el compañero del doctor.

TRAPPOLINO:-o Trappola es el sirviente corre ve y dile.

BURATTINO:-

FRANCATRIPA:- Fritella - bufón de familia. Este en 1479.