

El mentiroso

Notas al programa

R. M. Juarbe Universidad de Puerto Rico recinto de Río Piedras

“Geniales invenciones, no mentiras”

Sobre Carlo Goldoni

Carlo Goldoni, uno de los más prolíficos dramaturgos del siglo XVIII, nació en la República de Venecia en 1707. Cultivó la mayoría de los géneros teatrales de moda en su época, pero fue gracias a la calidad y cantidad de sus comedias que ganó reconocimiento mundial y el título de “Padre de la comedia italiana”. Goldoni abogó por la transformación de la popularísima Commedia dell’Arte o comedia de improvisación e impulsó la eliminación de la improvisación escénica propia del género mediante el establecimiento de un texto escrito (libreto). Además, emuló la obra de Molière; abogó por el uso de personajes más cotidianos y optimistas; pintó un cuadro desalentador de la aristocracia decadente; idealizó las clases media y baja; promovió el uso y la defensa del dialecto veneciano para hacer el texto más accesible a su público y, en resumen, se alejó de todo artificio que pudiera ir en contra de su concepto realista del teatro. La crítica negativa de sus contemporáneos, que lo acusaron de vulgarizar la comedia, y una invitación para trabajar en la Comédie Italienne de París, ocasionaron que desde 1761 se exiliara voluntariamente a dicha ciudad y permaneciera en ella hasta su muerte en 1793.

Sobre la Commedia dell’Arte y El mentiroso de Goldoni

El género dramático denominado Commedia dell’Arte nace en Italia en el siglo XVI. Esta modalidad teatral es el producto del encuentro entre la tradición religiosa medieval, el nuevo espíritu renacentista con su interés por las comedias eruditas clásicas y la cultura carnavalesca con el teatro popular de las ferias y los circos. En ella el actor es el autor del personaje y la representación se nutre de la improvisación y el espectáculo. Los comediantes encarnan tipos fijos con características muy definidas, incluyendo vestidos y máscaras, que distinguen los unos de los otros.

* Notas de la puesta en escena del Teatro Rodante bajo la dirección del profesora Rosabel Otón, Plaza Baldorioty, 3 al 10 de marzo de 2020.
Fotografía por Alberto Aponte.

Algunos de estos personajes que también se encuentran en El mentiroso de Goldoni son: Pantalón (Pantalone) como el viejo por excelencia; el doctor Balanzón (il dottore); los enamorados (gli innamorati) que en la obra del “Padre de la comedia italiana” son: Rosaura y Florindo, Beatriz y Octavio y, por supuesto, el responsable del enredo, Lelio, el enamorado mentiroso y los sirvientes (i zanni). Entre los sirvientes sobresalen Briguela (Brighella), sirviente de Florindo, Colombina, sirvienta de Rosaura y, el personaje más popular de la Commedia dell’Arte, Arlequín (Arlecchino), que en este caso es el sirviente de Lelio, el protagonista y responsable del título de la comedia. En cuanto al contenido y la acción de la comedia de Goldoni es evidente la

presencia de temas y recursos literarios como: el mal de amores de Florindo como tormento y embrujo que causa insomnio y mudez; el monstruo de los celos que nubla el juicio; las apariencias que engañan; la falsa modestia y falsa erudición; la misoginia que argumenta a su favor usando la inconsistencia y debilidad femeninas; el enredo, la mentira y el engaño como motores de la trama; las cartas como instrumentos infalibles para que se descubra la verdad; el debate sobre la verdadera nobleza ¿cuna o acciones?; el burlador burlado e impostor descubierto a pesar de sus “geniales invenciones” y el juego metaliterario de la ruptura de la cuarta pared con la intervención y los comentarios de actores enmascarados, como el viejito gondolero y la panadera, que representan al pueblo y actúan como un público que funge de extra en la

representación. Todo esto culmina en un consabido final feliz, aunque ideológicamente actualizado, gracias a un giro inesperado en el que las mujeres deciden su destino y se invita al público a que se convierta en escritor con la frase “el resto lo inventa usted”. Sigue rota la cuarta pared, pero ¿serán geniales invenciones o mentiras?