"EL ARLEQUÍN"

EL SERVIDOR DE DOS PATRONOS

MEMORIA ESCRITA

BIBIANA CONSTANZA ANGEL JIMÉNEZ

ACADEMIA SUPERIOR DE ARTES DE BOGOTÁ

V AÑO

2005

" El Arlequin "

Autor: Carlo Goldoni **Director: Adalberto Rosseti**

ACADEMIA SUPERIOR DE ARTES DE BOGOTA
ASAB

Teatro Cristobal Colón
2004

TABLA DE CONTENIDO

I Agradecimientos

II Introducción

III El autor

IV La obra

V Análisis de texto

VI El personaje

VII Proceso de montaje

I. AGRADECIMIENTOS

"El teatro es un factor de pensamiento,
Un incitador de la conciencia,
Un esclarecedor de la conducta social,
Una armadura contra el desespero y la oscuridad,
y un templo de la elevación del hombre"

GEORGE BERNARD SHAW

A mi madre por ser mi fans número 1
y apoyo incondicional,
A mi padre que me acompañó
y me dio fuerzas desde el cielo,
a mi hermano por su silencio,
al Maestro Paut, Carolina Vivas y Nacho
y a todos aquellos que se hicieron partícipes en este sueño

GRACIAS

II. INTRODUCCIÓN

El trabajo aquí registrado expondrá algunas de las etapas, impresiones de la propuesta jamás vista en la historia del ASAB, propuesta que trae consigo la obra "El servidor de dos patrones" de la compañía literaria Italia dirigida por el maestro Adalberto Rosseti, obra que se trabajo en el lapso de 45 días con los mejores resultados, pero que dejó muchas inquietudes en esta experiencia

Por esta razón estas memorias aquí consignadas no responden a un estudio serio sobre el trabajo del actor, pero sí a la experiencia del trabajo realizado y alcanzado en mi práctica como actriz

Deseando que el material sirva para prever las bases de exploración y observación de los procesos referidos al trabajo de creación y montaje de todos los futuros "colegas"

III EL AUTOR

CARLO GOLDONI

(Venecia 1707 – Paris 1793)

Escritor italiano que procede de una familia de burgueses prósperos, estudió con los Jesuitas y Dominicos y entre la profesión médica de su padre y la abogacía elige esta última carrera que ejerce con escasa gloria ya que su vocación profunda era el teatro, pero el teatro nuevo. De esta manera crea la Comedia Moderna Italiana reformando la comedia de arte del siglo XVII eliminando el uso de las máscaras y el abuso de personajes esteriotipados, esto lo realizó influenciado por Molier.

Goldoni escribió 16 nuevas comedias en solo un año. Durante el transcurso de su vida escribe 212 obras costumbristas en las que se retrata la vida doméstica, humilde y provinciana, obras como **El criado de dos señores, Arlequín servidor de dos patrones, Don Giovanni, Ossia, El disoluto** entre otras.

Goldoni, pensaba que la sociedad debía ser reformada, sin embargo es el teatro lo que él deseaba reformar, Esta Reforma Goldiana quería mostrar al la gente tal y como era y

desenmascarar a "Arlequín" y socios, enseñar la época, luchar en contra de la comedia del arte del Barroquismo hueco y vulgar de una actuación improvisada y sin contenidos sociales y sicológicos.

Es por eso que sus obras dibujan o plasman las acciones que se ven en la plaza, las posadas, los criados, sirvientes, mercaderes y jóvenes enamorados presentándolos tal y como eran en su expresión realista y natural, siempre de manera cómica, alegre y jocosa.

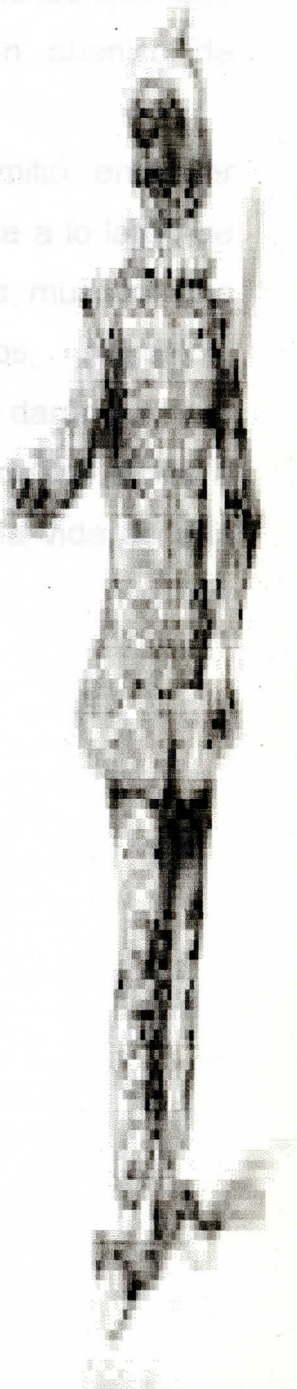
Carlo Goldoni residió en varias ciudades de Italia para terminar sus días en Paris y Versalles, siempre ligado a la actividad teatral como director o comediógrafo

IV. LA OBRA

ARGUMENTO

Cuando se está celebrando el compromiso entre Clarece, hija de Pantalone y Silvio hijo del Doctor Lombarda (Hecho posible gracias a la muerte de Federico Raspán con quien había sido comprometido con Clarece), aparece Arlequín quien anuncia la llegada de su patrón Federico, este, aparece frente a la sorpresa de todos y la desesperación de los novios que encuentran roto su compromiso. Briguella reconoce en Federico a su hermana Beatriz a quien promete guardar en secreto su verdad.

Florindo, amante de Beatriz y a la vez asesino de Federico, llega a Venecia huyendo de la justicia, y buscando a un criado encuentra a Arlequín que se ofrece como tal. En este momento Arlequino va a ser el Servidor de Dos Patrones.

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
SISTEMA DE BIBLIOTECAS

REFLEXIÓN

Esta comedia, fue para mí muy interesante y encantadora, no tengo nada en contra de ella, por el contrario, pienso que este es uno de los géneros que permite abrir un abanico de posibilidades maravillosas.

Este texto tan sencillo y completo nos permitió entender claramente la propuesta del maestro Goldoni que a lo largo de sus situaciones complejas y bien jugadas nos muestra una realidad jocosa entre conflictos amorosos, negocios, conveniencias entre clases sociales y temas que darán siempre de que hablar y serán de inspiración a través de los siglos a grandes escritores y maestros que nos hacen la vida de una manera más tranquila y alegre.

V. ANÁLISIS DE TEXTO

Suceso de partida

La muerte de Federico y el viaje de Beatriz a Venecia vestida como un hombre en busca de Florindo quien huye de la justicia.

Conflicto principal

El conflicto principal gira alrededor de Florindo y de Beatriz que nunca se encuentran en Venecia, involucrando así todo el juego de Trutaldino, Briguella, los enamorados y los negocios con Don Pantalone

Línea de sucesos (Personaje)

- Briguella, amiga de la familia e invitada a la celebración del compromiso de Clarice hija de Don Pantalone

- Aparición de Federico Raspan. Briguella descubre que es la señorita Beatriz disfrazada de hombre.

- Briguella habla con Beatriz y le ofrece su posada y se promete a guardar su secreto
- Salida de la casa de Don Pantalone. Beatriz cuenta su problema a Briguella y se dirige a su posada.
- Encuentro con el criado que contrató Beatriz y Briguella se lleva una gran sorpresa pues era el pelmazo de Trutraldino.
- Estando en la posada Briguella no tiene conocimiento de los *dos patrones de Trutaldino y este le pide comida especial* para cada uno.
- Disputa entre Briguella y Trutaldino por no saber como se disponen cinco platos en una mesa.
- Llegada de Beatriz con el Señor Pantaleón a comer a la posada. Trutaldino y Briguella corren con la comida para lo0s dos patrones.
- Baile de cocido, sopa, albóndigas. Sospecha de Briguella por el afán de Trutaldino
- Llegada de Esmeraldina a la posada para entregar mensaje a Federico (Beatriz), Briguella la hace seguir.

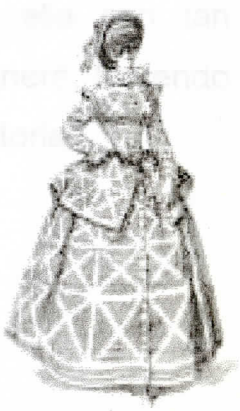
- Al interior de la posada Briguella intenta detener a Beatriz para que no cometiera una locura. Presencia el encuentro entre Beatriz y Florindo acompañada de un criado.
- Briguella enfrenta a Tutaldino para aclarar las dudas que tenía sobre sus patrones.
- Casa de Don Pantalone, presentación oficial de Beatriz y Federico
- Parte de Briguella al señor Pantalone, Clarice, Florindo y los criados

VI. EL PERSONAJE

ANALISIS LÍNEA DE PENSAMIENTO

Para esta parte tan importante que exige creación de personaje, quisiera expresar que debido a las pocas intervenciones de este personaje secundario, una línea de pensamiento exacta no tendría ninguna trascendencia en especial; por eso ceo, que a través del desarrollo de objetivo, obstáculo y estrategia de mi personaje a lo largo de la obra, su línea de pensamiento es clara y concreta en cada una de las escenas, es por eso que un intento de análisis paso a paso y escena a escena solo serían resultado de una gran tabulación que no creí necesaria.

Así, una vez identificada y entendida la idea del maestro, yo tenía claro su objetivo, su obstáculo y puse estratégicamente mi propio sello personal en su mirada la picardía y fuerza que siempre brillaba en cada una de sus intervenciones; al final de todo analicé que no se necesita hacer grandes transformaciones y pretensiones de ningún tipo, sólo había que "dejarse ser".

OBJETIVO "Ocultar"

El objetivo de Briguella es serle fiel a Beatriz, guardando su secreto desde el momento que se da cuenta que es ella disfrazada de hombre

ESTRATEGIA "Fidelidad y cautela"

La estrategia que utiliza este personaje secundario a traves de la obra es su constante fidelidad y cautela en cada una de sus intervenciones, actuando siempre con sus mejores intenciones de ayudar pero manteniéndose al margen de lo sucedido a su **alrededor.**

OBSTÁCULO "Lazos de amistad"

Briguella actúa con mucha cautela, pero también con un poco de temor; por un lado su amigo Pantalone de toda la vida y Beatriz que la conoce desde niña. Su obstáculo se encuentra en medio de estas dos personas que para ella son tan importantes y tiene que ayudar de la mejor manera, teniendo presente siempre que su ayuda beneficiará la historia.

VII. PROCESO DE MONTAJE

La noticia por parte del maestro ASAB nos sorprendió mucho pues nos enteramos que nuestro trabajo debía ser muy riguroso con esta compañía Italiana que venía haciendo su recorrido con la obra **"El Arlequín"** de Carlo Goldoni bajo la dirección del Maestro Adalberto Rosseti. La expectativa fue muy grande pues el trabajo debía estar listo en 45 días o menos, así que esperamos ansiosos al maestro y su propuesta.

el maestro quería conocer como éramos, nos pidió que le contáramos quién era el más chistoso, chismoso, serio, confianzudo, grosero, creído, en fin, un montón de características que me inquietaban cada vez más, pues aún estando segura de mis facultades primaba el desconcierto y la duda, pensé en prepararme y leer mucho sobre la comedia del arte de las máscaras del siglo. En fin, muchas cosas se me ocurrieron para darme cuenta que en cada una de las charlas de la primera etapa del trabajo solamente teníamos que ser tal cual éramos, es decir la esencia de los personajes que fuéramos tenía mucho que ver con cada uno de nosotros.

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
SISTEMA DE BIBLIOTECAS

Poco a poco el maestro se iba fijando en nuestras reacciones de acuerdo a lo que le contábamos de nuestras vidas, nuestro pasado, nuestros gustos; cosas tan pequeñas pero que eran importantes a la hora del reparto.

Pasaron casi dos semanas y media de charlas y de explicaciones generales de la obra. Ni siquiera habíamos mirado el texto hasta que un día el maestro llegó con los libretos para todos.

Hicimos una primera lectura muy neutra con reparto al azar, al siguiente día ya él nos iba diciendo que leer, y así, día a día a través de la lectura fue encontrando el reparto. Todos nos imaginábamos que nos iba a hacer un "súper casting", pero no fue así.

Semanas después de haber leído muchas veces, el maestro nos empezó a indicarnos algunos tips de los personajes desde su experiencia y conocimiento.

Me dio entonces el papel de Briguella la dueña de la Posada, que aunque con muy pocas intervenciones su presencia llenaba de astucia y humor en cada una de sus apariciones, tras la máscara de una sonrisa permanente que el maestro indicaba cada vez que leíamos.

Nuestro trabajo se basaba entonces en la lectura a la Italiana, el maestro pedía cada vez que fuera fluía y con una melodía en especial que ya estaba fijada en sus etapas anteriores de montaje.

La ansiedad de pararnos de las mesa de trabajo se hacía cada vez más grande y un buen día nos pusimos de pie y el partido de ajedrez comenzó, lo llamo así porque todo el trabajo se basó en la partitura milimétrica que traía el maestro Adalberto para cada uno de los personajes.

No tengo ningún interés en despertar críticas ni cuestionamientos con este trabajo, pero sí como se lo comenté muchas veces al maestro me sentía cohibida en cuanto a lo que yo quería y percibía del personaje, pero ya estaba perfectamente diseñada la partitura de Briguella. Realmente no sentía que estaba haciendo gran cosa, hasta que un día el maestro empezó a hablarnos sobre lo que él veía que llevábamos en la obra, y para mí fue una gran sorpresa cuando halagó mi trabajo, pues dijo que era uno de los más logrados y de más fuerza. Ese día comprendí que las pretensiones de querer hacer y hacer algunas veces solo desvían el trabajo del actor.

Este trabajo, me cuestiona sobre la verdadera importancia de la creación de un montaje que ha sido lo que la escuela me ha enseñado en cada uno de los procesos cursados.

Esta propuesta jamás vista en la ASAB, me sirvió para conocer otras formas de trabajo profesional y la creación de personajes.

Mi personaje Briguella en la obra es un hombre, pero las pautas del maestro me guiaron para hacer de Briguella una

mujer astuta y picarona que a través de los ensayos crecía cada vez más. Haciendo que detrás de todas esas marcas a la Italiana el actor memorice el texto, las partituras y movimientos para localizarlos y jugar con ellos una vez se hagan carne.

La obra nos dio la oportunidad de explorar un lenguaje nuevo *"UN VERDADERO PASÓN A LA ITALIANA"*, pero que después de todo experimentamos, vivimos y entendimos

En la Memoria y el Recuerdo...
"BRIGUELLA"

Teatro de Cristobal Colón
Diciembre 5-7 2004