

VI.

TROVATO, Roberto. 2012. *Il gesto sulla parola. Teatro e drammaturgia dalla Grecia classica al Cinquecento: testi, spazi, interpreti e pubblico*. Genova: Stefano Termanini Editore, 328 pp.

Il gesto sulla parola no es un manual de historia del teatro al uso. El volumen de Roberto Trovato no pretende retomar el camino ya marcado desde hace siglos y del que nos encontramos tantas muestras en todas las bibliotecas. No se trata de una historia del teatro vista exclusivamente como un género literario en el que se estudian, uno detrás de otro, los autores más importantes de cada época —y, si hay espacio, también los menores— y se analizan sus obras emblemáticas en todos sus detalles. No hay apéndices con nombres de autores, listados de obras, cronologías con la vida y las obras de los dramaturgos más importantes. Estos autores están en la obra de Trovato, pero no solos, no como protagonistas únicos del fenómeno teatral, sino que se encuentran acompañados de otros muchos elementos que el autor no considera complementarios, de marco, de contexto o incluso anecdóticos.

Roberto Trovato, profesor de Drammaturgia durante muchos años en DAMS y en Scienze dello Spettacolo en la Universidad de Génova, cuenta con una larga y proficua trayectoria en el mundo del teatro. El libro del que nos ocupamos en esta sede es una de sus últimas publicaciones, pero ya antes se había encargado de la edición crítica de varios inéditos, había escrito una monografía sobre el teatro del Lasca y el prólogo a textos de Faggi, Fratti, Martini, Steva De Franchi y Elena Bono. Sus estudios versan fundamentalmente sobre el teatro italiano, y de manera especial también sobre autores de su tierra de adopción, la Liguria.

Para esta ocasión Roberto Trovato ha elegido una editorial pequeña que cuida y mimra verdaderamente a sus autores y libros.

Se trata de Stefano Termanini Editore, especializada en la publicación de ensayos de estudiosos y docentes de nivel nacional e internacional, manuales, catálogos de arte, narrativa y poesía.

Il gesto sulla parola es un título muy sugestivo que nos lleva a Shakespeare y a su *Hamlet* y en el que el protagonista, en la segunda escena del tercer acto, se dirige a los actores que han llegado a Elsinore y les dice: «Adatta il gesto alla parola, e la parola al gesto». Unas palabras muy adecuadas para guiar el viaje que emprende Trovato, y con él sus lectores, sobre la historia del teatro, una historia no hecha solo de palabras, sino también de gestos, de música, de objetos y vestuario, en presencia de un público que interacciona con los actores. Porque este libro habla sobre teatro, sobre la función que este ha tenido, tiene y seguramente tendrá en la sociedad, a pesar de todo.

Este volumen se concentra, como anuncia el autor en su introducción, en «le componente tipiche di un'arte, fatta di cose che si vedono, di suoni che si ascoltano, di sensazioni che si trasmettono e si percepiscono, effimera, fugace, irripetibile per sua stessa natura, inesistente senza la presenza di un pubblico che la completa e condiziona» (p. 5). De esta manera, se intenta salir de la costumbre de identificar la historia de la dramaturgia con la literatura dramática, especialmente cuando se trata de teatro del pasado más remoto, del que desgraciadamente solo conservamos, en el mejor de los casos, documentos escritos directos o indirectos. De cualquiera de las maneras, el guion teatral, publicado o no, es solo una parte del espectáculo del que formó parte y también una fuente de la documentación escrita que interesa al estudioso afincado en Liguria. Para poder conocer bien el teatro de cada época también son necesarios e importantes los informes de espectáculos y los epistolarios, los carteles, los bocetos escenográficos y de vestuario, las reseñas en

periódicos y revistas, las grabaciones tanto en audio como en vídeo. Porque se trata de construir no solo textos, sino espectáculos, es decir, eventos de carácter efímero.

Con este libro Roberto Trovato se introduce en un filón innovador y muy actual de revalorización de la parte de espectáculo, haciendo centrales en su estudio aspectos como la dramaturgia del actor, la figura del director de escena, la escenografía, el vestuario y también los lugares de representación.

Otro aspecto esencial de este volumen que queremos resaltar aquí es que aúna y entrelaza componentes del espectáculo que normalmente se presentan por separado: el contexto histórico y el sociológico. De esta manera, el estudioso de teatro se ha propuesto «*abbattere una costruzione aprioristica secondo la quale la drammaturgia altro non sarebbe che un'astratta evoluzione di forme, generi e stili, oppure una galleria di personalità in sé conchiuse*» (p. 5). Es necesario que interactúen distintos códigos de expresión —palabra, gesto, música, canto, escenografía, coreografía—: todos son necesarios para el espectáculo final, no se puede prescindir de ninguno.

Me gustaría hacer una mención especial a la idea inicial que le mueve a escribir este volumen: Roberto Trovato intenta, a través de sus escritos, revalorizar también la expresión artística en el mundo actual donde «*la nostra civiltà ha ridotto il significato e la funzione di ogni forma d'arte: se un tempo l'espressione artistica era la rappresentazione dei valori di una cultura, oggi è semplicemente la produzione di un oggetto di consumo*» (p. 5). La idea central es la de intentar salvaguardar el teatro de esta lógica de intereses económicos y sociales que domina en la sociedad actual y formar un público que no vaya al teatro como a una tienda a comprar un producto cualquiera, dentro de la lógica del consumismo. El espectáculo teatral hoy en día es también eso, un producto de consumo, pero no ha sido siempre así y,

sobre todo, se podría recuperar su función social partiendo del pasado, cuando se trataba de una «*esperienza comunitaria e collettiva del teatro delle origini*» y no «*un modo di impiegare il tempo libero, nell'illusione di partecipare ad un avvenimento culturale*» (p. 6). Esto ya lo decía G. Scabia en los años setenta: hoy, cuarenta años después, no ha cambiado mucho la situación del teatro.

El libro está articulado en seis capítulos de distinta extensión, desde el teatro griego hasta la *Commedia dell'Arte*. Cada uno concluye con una cronología sintética muy útil y didáctica y cuenta siempre con una detallada y selecta bibliografía en notas a pie de página que proporciona las fuentes y los estudios más importantes y actualizados sobre la temática desarrollada.

En el primer capítulo Roberto Trovato dedica también una parte a un estudio breve sobre los principales dramaturgos griegos —Esquilo, Eurípides, Aristófanes, Menandro—, pero el limitado espacio que ocupa —15 páginas— nos hace entender que no va a ser ese el centro de su estudio: las máscaras y el vestuario cómico y trágico, la escenografía, la maquinaria y la dirección escénica, los distintos espacios y el público son el núcleo sobre el que gira su agudo análisis.

El segundo capítulo gira en torno al teatro latino. Se parte de la consideración de la especificidad del teatro en Roma y desde allí se traza un calendario de los espectáculos, explicando también cómo estos estaban organizados, al igual que los lugares en los que se celebraban; junto al estudio de la tragedia y de la comedia, se analizan también el mimo y la pantomima, los juegos circenses y las naumaquias, los espectáculos musicales y los protagonizados por saltimbanquis y marionetas. Como ya había ocurrido con el teatro griego, Trovato dedica unas páginas a tres autores: Plauto, Terencio y Séneca.

El tercer capítulo se ocupa del teatro medieval. En él se hace referencia especial a elementos que se encuentran a medio

camino entre literatura y teatro, entre teatro y sociedad en la Edad Media. Roberto Trovato se centra en la modalidad de producción de los textos teatrales y en la relación entre actores y público, sin olvidarse de la maquinaria y trucos escénicos, de los espacios urbanos y de los elementos figurativos en las representaciones religiosas.

De los seis capítulos solamente el cuarto, dedicado al teatro del siglo XIV, no está escrito por Roberto Trovato, sino por el estudioso de dramaturgia Stefano Termanini, con quien nuestro autor ha colaborado en numerosas ocasiones y con el que ha escrito varios libros y artículos, entre los que podemos destacar *Teatro comico del Cinquecento. La tonaca in commedia*. Termanini estudia con detalle distintos aspectos esenciales del teatro de los humanistas: la fiesta, la «sacra rappresentazione», la tragedia, así como los personajes, actores y el público del teatro del siglo XIV. Este capítulo cuenta con un interesante apartado final en el que se pone en contexto este teatro en relación con el referente europeo: Francia, España, Inglaterra y Alemania. Esta apertura al exterior la encontramos también en el capítulo quinto, titulado precisamente «El teatro fuera de Europa» y centrado en el teatro hindú y japonés. Sin esta confrontación con lo que se ha hecho y se está haciendo fuera de las

fronteras de Italia e incluso de la perspectiva europea esta historia del fenómeno teatral quedaría coja.

El estudio de la Commedia dell'Arte ocupa el sexto capítulo de *Il gesto sulla parola*. De este último apartado hay que destacar la parte dedicada a su fortuna en el extranjero, necesaria para comprender y situar este teatro en su justa medida: desde Francia, donde los comediantes italianos tuvieron mayor arraigo, hasta España, Austria, Alemania, Inglaterra, incluso Rusia. Con gran lucidez Trovato analiza los motivos de la acogida de este fenómeno de la Commedia dell'Arte fuera de Italia. «Poeti [...] per aver saputo fissare nelle loro pagine immortali tracce folgoranti –grazie al contatto diretto con la realtà della commedia all'improvviso di matrice italiana– di quello straordinario fenomeno che reca impresso su di sé il sigillo della mortalità: il linguaggio della scena» (p. 324).

Il gesto sulla parola está concebido como el primero de dos volúmenes sobre teatro y dramaturgia. Esperamos con expectación que Roberto Trovato continúe con su viaje y que publique pronto el segundo volumen hasta llegar a nuestros días.

MILAGRO MARTÍN CLAVIJO
Universidad de Salamanca