

Viaggio tra gli abitanti di Arlecchinia

Presentazione di uno stage-animazione teatrale proposto da una scuola italiana di Bergamo ai suoi ospiti francesi studenti dei licei Gay-Lussac e Renoir di Limoges negli anni '90.

Che cos'è la *COMMEDIA DELL'ARTE* ?

E' innanzitutto il tanto amato « teatro delle maschere » !
Ma è anche uno strano oggetto di studio e ricerca in cui si riconoscono gli elementi della più profonda TRADIZIONE italiana, ma anche il bisogno tutto moderno di *riscoprire la tradizione* e insieme di *re-inventare la tradizione*. Sembra complicato da dire e da capire, ma non si può negare che nella riscoperta novecentesca della *Commedia dell'Arte* convivono le due pulsioni di ricollegarsi con la propria storia teatrale e allo stesso tempo di affrontare un linguaggio che rende possibile « l'improvvisazione » e « l'invenzione » comica.

Dal repertorio antico della « *Commedia all'improvviso* » dei buffoni, degli attori girovaghi, dei giullari, ci pervengono brani di testimonianze e memorie talvolta scritte, talvolta iconografiche- dalle quali il teatro del Novecento ha tratto e sviluppato quella sorta di « Immaginario di linguaggi e sapori del Teatro » che oggi si può chiamare :

« IL SOGNO DELLA *COMMEDIA DELL' ARTE* ».

I personaggi della Commedia dell'Arte

Un fascino irresistibile ci coglie nell'incontrare gli antichi personaggi della commedia dell'arte:

Lo ZANNI bergamasco, contadino cinquecentesco, grezzo e gran lavoratore, costretto dalla dominazione veneziana a riciclarsi come servitore, istintivamente goffo ma sotto sotto ancora acrobaticamente indipendente dal mondo dei ricchi padroni.

La figura dell'avarissimo PANTALONE mercante veneziano arzillo, ossuto, unghioso e gobbo, dalle comiche e impossibili velleità amorose.

Il bolognese DOTTOR BALANZONE, tronfio e saccente quanto pasticcione, convinto d'essere un pozzo di sapienza, mentre si rivela un gorgo di comici strafalcioni e grossolani errori.

Il simpatico velocissimo e « sfaticato » ARLECCHINO servitore atletico e « ritmico » come un burattino di legno ma specializzato « nel non far niente col massimo dell'energia ».

BRIGHELLA servo più anziano, sgobbone e sgraziato, dedito al suo lavoro ma anche gran brontolone.

E poi ancora : gli austeri portamenti dei personaggi NOBILI, la vigliaccheria e il fittizio orgoglio del CAPITANO, le venuste SERVETTE piene di brio e malizia, lo sfaticato poeta cantore PULCINELLA...

Voyage au pays d'Arlequin

Présentation d'un stage-animation de théâtre proposé par un lycée italien de Bergamo à des élèves français des lycées Gay-Lussac et Renoir de Limoges à la fin du XXe siècle.

Qu'est-ce que la Commedia dell'Arte ?

C'est tout d'abord le « théâtre des masques » que l'on aime tant !

Mais c'est aussi un étrange objet d'étude et de recherche dans lequel on retrouve l'une des plus authentiques traditions italiennes. Notre modernité nous pousse à redécouvrir cette tradition pour ensuite la réinventer. Cela semble difficile à expliquer et à comprendre mais on ne peut nier que la redécouverte de la *Commedia dell'Arte* au XXe siècle obéit à deux besoins concomitants : celui de relier le théâtre actuel à son histoire et celui de rendre possible son renouveau par « l'improvisation » et « l'invention comique ».

Le répertoire ancien de la *Commedia all'Improviso* des bouffons, des acteurs ambulants, des jongleurs nous a laissé des témoignages écrits -rars textes et mémoires- ou iconographiques. C'est de ces témoignages que le Théâtre du XXe siècle a tiré et développé un « Recueil imaginaire de langages et de saveurs du Théâtre » qu'aujourd'hui on pourrait appeler :

« LA *COMMEDIA DELL'ARTE* TELLE QUE NOUS L'AVONS REVEE »

Les personnages de la Commedia dell'Arte

Quand nous nous trouvons face aux personnages de la *commedia dell'arte*, nous sommes inmanquablement sous le charme.

ZANNI le bergamasque paysan du XVIe siècle, fruste et grand travailleur, forcé par les vénitiens dominants à se recycler dans la profession de serviteur, instinctivement maladroit mais restant tout au fond de lui indépendant du monde de ses riches maîtres.

La silhouette de PANTALON le très avare marchand vénitien, guilleret mais n'ayant que la peau sur les os, griffu et bossu, aux velléités amoureuses irréalistes et donc particulièrement comiques.

Le bolonais DOTTOR BALANZONE monsieur je-sais-tout, bedonnant et suffisant, prompt à s'embrouiller car convaincu d'être un puits de science alors qu'il se révèle toujours prêt à faire toutes les gaffes les plus grossièrement comiques.

ARLEQUIN un sympathique serviteur, rapide comme l'éclair mais tire-au-flanc, bâti comme un athlète mais s'agitant comme un pantin de bois, s'appliquant à ne rien faire avec le maximum d'énergie.

Et BRIGHELLA le plus âgé, bourreau de travail et disgracieux, très concentré dans ce qu'il fait mais ne cessant de rouspéter.

Et puis les NOBLES : au port très austère, le CAPITAINE vainement orgueilleux, et lâche, les jolies SERVANTES pleines de brio et de malice, et POLICHINELLE, poète et chanteur s'adonnant à la paresse...