

TIPOS
DE
DRAMA

Por:
John Gassner

*****

Traducción
especial
de:
Gabriela Roepke

*****

Continuación

Comedia:

Muy fácil sería definir la comedia como un tipo de teatro que produce risa. Es sin embargo, muy importante, definir sus características así como su diferencia fundamental con la farsa y con el género, que también suele hacer reír, denominado alta comedia. Un impedimento para generalizar en cuanto a risa y happy end se refiere, es el ejemplo de "Biografía" de S.N. Behrman, que concluye con la doliente separación de los amantes. Otro caso es el "Misanthropo" de Moliere en el que uno no puede en rea

lidad reír ante la rebelión de Alceste contra la so-
ciedad, ni ante su separación de Celiméne. Sin embar-
go, el clima sigue siendo cómico, no sólo por la pre-
sencia de los detalles cómicos, sino porque, aunque //
los dos personajes: Kurt y Alceste son apasionados, //
el autor desde su punto de vista no puso pasión, se //
mostró tibio, no indiferente, pero decididamente razo-
nable y frío, mirándolo todo con objetividad, incluso
la pasión.

Por lo tanto, la comedia es una forma racional de mi-
rar la vida. Y la vida, mirada desde este ángulo, pa-
rece frívola y agradable, induce a la sonrisa, por no
decir a la risa; y hace que el público se mantenga en
una actitud de observación, en vez de sentirse emocio-
nalmente golpeado por lo que ocurre en el escenario.
En este sentido, la vida es ciertamente cómica, para
los que piensan desapasionadamente. Esto, es particu-
larmente cierto en las comedias de Moliere y en los //
modernos tales como N.S. Behrman.

Sin embargo, todo esto no implica la ausencia ya sea
de seriedad moral o de sentimientos en la comedia. Es
más bien, una cuestión de graduación y matices. Por //
ejemplo: la "Lisístrata" de Aristófanes, el "Volpone"
de Ben Jonson y muchas obras de Bernard Shaw tales co-
mo: "Cándida", "Pygmalión", "Androcles y el león" y //
"Hombre y Superhombre", poseen una visión básica mu-
cho más seria que cualquier conferencia. Lo que las //
convierte en comedias es una cierta ligereza en el //
tratamiento, algo de dialéctica (para crear contras-
te) una preocupación por las incongruencias y contra-
dicciones humanas, una inteligencia que no se siente
nunca sobrecogida por las penas de la vida y el mante-
nimiento triunfante del espíritu de la obra, es decir
todas las cualidades que se encontrarán en comedias //
totalmente desprovistas de seriedad moral tales como:
"Amor por Amor" y "Así va el Mundo" de Congreve. Risa
que piensa, es siempre risa, comedia que hace pensar,
sigue siendo comedia. Es la actitud y el tono lo que
determina el género que llamamos así.

Es absolutamente necesario en una producción, que se descubra siempre el tono o la actitud cómica / de la obra. Una clasificación como la que se ha / hecho, de llamar comedia la de Aristófanes, subclasificando otras como comedia doméstica, comedia de costumbres, comedia de humor, comedia naturalista, comedia de carácter y comedia histórica, ya que su estado puro se nos aparecen así, es materia de un tratamiento especial. Evocar la comedia romántica requiere cierto grado de gracia y / delicadeza, que estaría fuera de lugar en una comedia naturalista, donde está indicada la fuerza de la tierra. Una comedia de carácter, precisa una meticulosa caracterización, mientras que una / comedia de costumbres requiere especial atención hacia las modas, elegancias, formas y otros aspectos de la conducta social.

Sin embargo, hay que tener en cuenta, en una producción que muchas veces se encontrará en una sola obra un conjunto de elementos pertenecientes a diferentes géneros de comedia. Tal es el caso de "Noche de Reyes", donde el ridículo enamoramiento de Malvolio corre paralelo con el lírico enamoramiento del Duque por Olivia; ambos hombres se encuentran realmente absortos en sí mismos, pero // sus escenas difieren totalmente de forma y desarrollo. Sin embargo, es antes que nada lo cómico lo que debe recibir adecuado tratamiento y la máxima importancia, de otro modo, la pasión del Duque, convertida en pasión-drama como el de Romeo por Julieta, destruiría la cualidad cómica de "Noche de Reyes" y fallaría en lo más importante la producción.

Farsa:

Es muy sabido, que hasta las comedias más intelectuales o románticas pueden contener episodios // francamente cómicos, lo que se observa particularmente en las obras de Shakespeare, ya que la far-

sa es un medio más directo para hacer reír que la comedia, siendo al mismo tiempo un tipo más grueso o una más grosera variante del espíritu cómico. Es la risa por la risa, sin tomarse en cuenta cuán arbitrarios, postizos u obvios son los medios que se empleen. Generalmente la farsa exagera grandemente los personajes y los incidentes. Como ha dicho Stark Young, "sobrepasa de lejos los límites / en que se mueve la comedia suave y de humor". La / farsa depende en gran parte, aunque no exclusivamente de la acción física y de dos cosas: la elaboración del argumento y el ímpetu inicial dado a la acción dramática.

En la conocidísima obra "La Tía de Carlos" todas / las complicaciones se derivan del hecho de que un joven se disfrace de mujer. Los episodios farsescos, tratados con sobriedad, son una virtud en el autor. Lo cómico intelectual, tal como en "La Importancia de Llamarse Ernesto" o en algunas piezas de Pirandello, son el mero equivalente de la acción física. La libertad de movimiento y la falta de un marco estrecho ayudan a las leyes de la probabilidad, que a menudo sacan de apuros al autor, sobre todo en los finales.

Los problemas de producción son menores comparados a otros géneros teatrales, siempre que el director sepa dar liviandad a su producción. En cambio la / necesidad de dar vivacidad a los episodios y rapidez, aumenta. Se necesita imaginación, o por lo menos conocimiento de los recursos teatrales, para / crear ambiente y mantener el interés, ya que los / detalles de una farsa son absorbidos rápidamente / por el público y cada uno sigue inmediatamente otro.

No hay que olvidar, de todos modos, que tampoco caece de importancia la motivación de un personaje o una situación: el determinado carácter del primero o la verdad real de la segunda, debe ser tomado

cuenta. Esto provee la farsa, desde su comienzo, a un legítimo punto de partida tal como los acordes iniciales de un tema y variaciones, en música. "La Tía de Carlos", sería mucho menos divertida y comprensible si no comenzara con los enredos perfectamente humanos de un grupo de adolescentes de Oxford que dependen de sus mayores ya que están enamorados. Y mucho del placer que encontramos al ver "Tres Hombres a Caballo", proviene de la dulce inocencia de su protagonista.

La farsa tampoco excluye las realidades externas del mundo social. "Tres Hombres a Caballo" gana mucho en humor e interés, por ser un cuadro de apuestas a las carreras de caballos, reconocida actividad americana.

"Dom Service" se refiere a las complicaciones de producir obras en el teatro comercial. Aunque el argumento sea fantástico, la farsa gana poseyendo alguna referencia (exagerada, por cierto) a la realidad. Y una producción deberá enfatizar esta referencia, dándole todo el sabor posible.

Hay algunas obras que se han designado por el nombre de comedias-farsescas. Tienen ellas más en común con un personaje característico o con la realidad del mundo, que lo que tiene la pura farsa. Es una forma intermedia y así debe ser tratada sobre el escenario. Esto ocurre en obras tales como "Así se os Parece" de Pirandello, y "Demasiado Bueno para ser Cierto" de Shaw. En esta última obra, el actor deberá enfatizar lo suficiente y poner de relieve la profecía de Aubrey concerniente a la Europa de hoy.

Lo difícil de estas obras es la integración de los episodios o momentos farsescos al total de la comedia, a fin de no confundir al público, con la transición súbita de la extravagancia a la seriedad.

Melodrama:

Tiene mucho en común con la farsa; la exageración, el predominio del movimiento físico, la concentración en una acción sin peso en su caracterización y en su realidad social. La sola abundancia de acción física es una cualidad melodramática, pero no convierte a una obra en tal. Hamlet no puede ser / considerado un melodrama, solo porque el escenario en un determinado momento esté lleno de cadáveres: Hamlet, la Reina, Claudio, y Laertes, al final. Pero, es cuando la acción física se combina con las otras características ya mencionadas, puede decirse de una obra que es un melodrama.

Rapidez, tiempo y atmósfera apropiada, son las // principales tareas de la producción. En la variante llamada "Misterio de Asesinato", el director // tiene que preocuparse especialmente de las pistas que lleven al descubrimiento y de las otras pistas que impidan al público hacer el descubrimiento antes del minuto oportuno. En un melodrama que posee cierta base de caracteres-como es el caso del interesante carácter del asesino en "Damas Retiradas"- la representación tiene que incluir cierta concentración en la caracterización individual. Sin embargo, salvo que se trate de un caso especial, esta caracterización debe asumir los rasgos de lo típico en vez de lo complicado, ya que las costumbres o las idiosincrasias fácilmente comprensibles harán la obra más directa que las sutilezas psicológicas.

***

*****

*****