

Elementos del teatro de variedades en un teatro de títeres: los Piccoli de Podrecca

Bettina Girotti

(Universidad de Buenos Aires)

Introducción

Nacido en 1883, en Cividale del Friuli, al norte de Italia, Vittorio Podrecca se convertirá en uno de los referentes más importantes del teatro de títeres del siglo XX. La ambición de llevar este teatro a un nivel nunca visto antes lo impulsa en 1914 a fundar su propia compañía, a la que bautizó *Teatro dei Piccoli*. Lejos de encarnar una más entre las múltiples propuestas titiriteras de la época, la de Podrecca atrajo la atención de chicos y grandes en todo el mundo.

Combinando las innovaciones propias del teatro moderno y las habilidades técnicas de los titiriteros tradicionales, el planteo inicial de Podrecca pretendía resucitar el teatro de figuras. Su propuesta ha sido considerada renovadora por diversos autores, entre ellos Alfonso Cipolla y Giovanni Moretti, quienes en su historia del títere en Italia aluden a Podrecca como uno de los máximos reformadores del teatro de títeres del siglo XX, calificándola como determinante para el teatro de títeres al afirmar que: "se debe mucho a la obra de Vittorio Podrecca, de *divertissement* más o menos bien conducido, si el teatro de figuras ha podido ser percibido como parte integrante de los movimientos de vanguardia del novecientos."¹

La organización de los espectáculos es uno de los elementos de la poética de Podrecca que permite comprender la síntesis tradición-modernidad de su planteo inicial. Si bien a lo largo de su historia los espectáculos han variado, es posible encontrar una constante: la combinación de números heterogéneos, ya sean musicales, circenses, animales o que presentan celebridades de la época. Esta

¹ Alberto Cipolla y Giovanni Moretti, *Storia delle marionette e dei burattini in Italia*, Pisa, Titivillus, 2011, p. 8 (La traducción es propia)

organización de piezas breves y diversos recuerda a la de los espectáculos de variedades de principios de siglo XX. En este trabajo intentaremos dar cuenta de la relación entre ambas formas, para considerar la apropiación realizada por Podrecca, que tendrá como corolario la creación de un espectáculo capaz de condensar esta apropiación. Para ello, delimitaremos las características del Teatro de Variedades para así poder rastrearlas en el repertorio ofrecido a lo largo de casi medio siglo por el *Teatro dei Piccoli*.

Un término problemático

La primera dificultad para pensar la relación entre los Piccoli y el Teatro de Variedades proviene de la definición de este último, por lo que es preciso comenzar indicando sus características. Según una aproximación inicial, podemos afirmar que comprende una serie de números independientes entre sí, es decir, que no guardan relación argumental unos con otros, pero comparten un mismo espacio de representación. Aquí se destaca ya una característica fundamental: su cualidad heterogénea.

Uno de los trabajos que nos permiten profundizar esta proposición inicial es el de Raquel Prestigiacomo. Si bien *En busca de la Revista Perdida. Entre monologuistas y bataclanas* estudia la Revista Criolla como género, la autora parte de sus antecedentes, entre los cuales menciona el Varieté o Variedades, de origen francés y al que define como: "espectáculo ligero sin argumento continuo, con carácter preferentemente musical (...) y de representación no teatral sino callejera o tabernera"², que a mediados del siglo XIX pasa a representarse en el interior del teatro, perdiendo así parte de su carácter licencioso, pero incorporando en su lugar números de circo como ilusionistas, contorsionistas y acróbatas, y atracciones exóticas como ventrílocuos u hombres orquesta, para no perder espectacularidad. Prestigiacomo concluye que, en el caso del Varieté, existen tres elementos fundamentales, el número cantable, el bailable y el cómico.

² Raquel Prestigiacomo, *En busca de la Revista Perdida. Entre monologuistas y bataclanas*, Bs. As., Colihue, 1995, p. 21.

Otro de los trabajos que nos dará mayor espesor a nuestra definición inicial corresponde a Osvaldo Sosa Cordero quien, en *Historia de las variedades en Buenos Aires (1900-1925)*, hace hincapié en el traspaso a las salas teatrales y al devenir de esta forma teatral, siendo la competencia entre los diversos espectáculos lo que incita a la superación tanto a nivel interpretativo como en el de la presentación escénica. Es así que:

los tabladillos ínfimos del "café-cantant" o "café-concert" resultaron ya marcos pobres y rudimentarios para el desempeño de las atracciones que (...) enriquecían sus equipos con decorados vistosos, a menudo mutables, lujoso vestuario y, donde era posible, juego de luces que jerarquizaban el espectáculo, cuya variedad de matices abarcaba el circo, la pantomima, la danza, el canto, el monólogo, la parodia, la bufonada y todo tipo de manifestación escénica breve que escapara a un encasillamiento determinado.³

Podemos desprender de las afirmaciones anteriores dos características fundamentales para pensar las diferentes manifestaciones del Teatro de Variedades: la heterogeneidad de los números que componen cada uno de los espectáculos y el acento puesto en la espectacularidad.

El repertorio de los Piccoli

Es momento ahora de rastrear en la propuesta de Podrecca la existencia de elementos característicos del Teatro de Variedades. La inclinación hacia el teatro de variedades ya esta presente desde el nacimiento de la compañía:

La nueva institución fue llamada "Teatro dei Piccoli" (...) [La compañía de títeres de] Santoro puso a disposición, además de sus marionetas, todo su repertorio, junto con varios números de variedades, incluida la revista *Napoli* y pequeñas obras como *La Serva padrona* de Pergolesi, con la que se inauguró el teatro, *Il Campanello*, de Donizetti, y muchos otros, a los que dieron su voz, detrás de escena, tenores, barítonos y sopranos⁴.

³ Osvaldo Sosa Cordero, *Historia de las variedades en Buenos Aires (1900-1925)*, Bs. As., Corregidor, 1999, p.39.

⁴ Curti, Stefano e Ilaria Lucari, *I Quaderni del Teatro Vol. Nro. 69: I Piccoli di Podrecca*. Trieste, 2000, pp. 13-14

El que Giovanni Santoro haya puesto a disposición no sólo sus marionetas, sino también su repertorio no es un hecho que sorprenda. La temporada siguiente, cuando este títritero decida alejarse del Teatro dei Piccoli, Ottorino Gorno Dall'Acqua, su sustituto, aportará su repertorio.

Volviendo a la relación entre la propuesta de Podrecca y el varieté, retomaremos la conclusión de Prestigiacomo acerca de los tres elementos que la autora considera estructurales para las Variedades, loailable, lo cómico y lo musical, para rastrearlos en el trabajo de Podrecca. Observamos que, en el caso de los Piccoli, se presentan de una forma particular, resultando imposible aislar estos elementos: los tres se solapan en cada uno de los números y esta superposición es consecuencia de la concepción del títere de Podrecca, para quien:

las marionetas están hechas de la misma tela que la música, del ritmo de la vida y del arte que de ella emana (...) Las marionetas también por el hecho de ser guiadas por hilos, recordando las cuerdas sonoras, son casi instrumentos musicales, están ligadas a la música, a la sustancia melódica y sinfónica⁵.

Uno de los ejemplos más ilustrativos de esta triple superposición es la versión de los Piccoli de *Fausto*⁶ en la que se combina la ópera homónima de Charles Gounod y el poema de Estanislao del Campo (que toma a la primera como referente), intercalando entre uno y otro acto de la ópera "impresiones humorísticas gauchescas".

Si atendemos al repertorio del *Teatro dei Piccoli*, podremos observar la presencia de la primera de estas cualidades fundamentales, la heterogeneidad. Como principio estructural, los espectáculos de la compañía se organizan en torno a una pieza central, alrededor de la cual se ofrecen varios números breves. Así entre aquellas piezas que funcionan como nucleares encontramos operas como *El barbero de Sevilla* o *Don Giovanni* y cuentos infantiles como *El gato con botas*, *La bella durmiente en el bosque* o *Blanca Nieves* también en forma de opera, seguidas por una serie de números breves.

⁵ *Ibidem.* p.14

⁶ Presentado en el Teatro Municipal de la Ciudad de Buenos Aires en la temporada 1946.

En esta diversidad encontramos la variedad de manifestaciones escénicas breves a la que Sosa Cordero hacía mención en su análisis. En primer lugar números que presentan figuras propias de las Varietés como Josephine Baker, la vedette Mistinguet o Maurice Chevalier, "símbolo de las varietés de aquellos tiempos"⁷. El recurso a personajes famosos tendrá su corolario con *El desfile de astros y estrellas de Hollywood*, anunciado como "recuerdo de los Piccoli en la meca del cine".

Las diversas giras mundiales enriquecieron los espectáculos de los Piccoli proporcionando constantemente a Podrecca nuevo material, quien fue incorporando tanto personajes locales, como estilos musicales y tradiciones folclóricas. El repertorio analizado refleja la incorporación de este tipo de elementos añadiendo un componente exótico a su propuesta a través de números como *Fiesta Mexicana*, *Fantasia de un mundo egipcio* o *Corrida de toros*. Esta también presente dentro de esta diversidad lo circense, gracias a números como *Payasos* o *Perico en zancos*, las equilibristas *Serafina* y *Blondietta* o acróbatas como *Bil Bol Bul*.

Observamos, asimismo, junto a la heterogeneidad, la importancia que adquiere lo espectacular para el Teatro de Variedades. En los espectáculos de los Piccoli, lo espectacular se potencia incorporando números como *Nubes de humo* en el que se promete un personaje que fuma en escena, humo incluido, o como el *Divertissement de ballet*, en el cual se añade pintura luminosa al baile clásico.

Algunos de estos números quedaron registrados en el film de Hugo Fregonese *Donde mueren las palabras*, estrenada el 25 de abril de 1946 y filmada el año anterior en nuestro país. La película fue protagonizada por Enrique Muiño, Darío Garzay, Héctor Méndez e Ítalo Bertini y el guión estuvo a cargo de Homero Manzi y Ulyses Petit de Murat. La acción transcurre en un teatro donde un elenco integrado por un gran número de músicos y titiriteros realiza sus espectáculos. Aunque argumentalmente los Piccoli no son presentados como tales, aparecen en

⁷ Sosa Cordero, ob. cit., p. 355.

diferentes momentos del film, ya sea actuando durante los representaciones o inertes, como parte del decorado. Entre los números elegidos para la película veremos, en la escena de apertura, a la *Orquesta Vienesa* interpretando el vals "Voces de primavera" de Johann Strauss junto con el violinista Biscromio Locatelli, el pianista Piccolowski mientras una pareja de títeres baila. Más tarde, aparecerán las marionetas de *Los negros y La rumba*, junto con *Nubes de Humo*, el muñeco fumador. Existe una elección *culta* del repertorio, tal como manifiesta Cipolla, que puede verse en la presencia de números operísticos, pero no se trata de una elección exclusiva: los títeres son entendidos como instrumentos musicales y, como tales, son capaces de interpretar diferentes estilos, desde un vals hasta una rumba, pasando también por el jazz. Al incluir en la película estos números heterogéneos, logra mostrarse la ductilidad de los Piccoli.

Volviendo a la relación Piccoli-Variedades, existen también divergencias y, entre ellas la concepción del público ocupa un lugar fundamental. Tanto Sosa Cordero como Prestigiacomo resaltan el carácter licencioso de estos espectáculos al sostener que: "(s)i bien el género (...) contó siempre con el buen auspicio de los auditorios, la tendencia a la procacidad de ciertos "artistas" provocaba la deserción de las familias"⁸. Podrecca supera cualquier crítica de tinte moral al proponer un espectáculo familiar, no sólo por la escenificación de cuentos infantiles, sino también por tratarse de un teatro de títeres.

⁸ *Idem.* p.39.

A modo de cierre

Tal como pudimos desprender de los trabajos de Sosa Cordero y Prestigiacomio sobre el Teatro de Variedades hay dos cualidades centrales para éste, por un lado, la heterogeneidad de piezas breves que reúne en cada espectáculo, como por ejemplo números musicales, circenses, animales y celebridades de la época y, por otro, el énfasis dado a lo espectacular.

Estas dos cualidades, observamos, son elementos que están presentes en la propuesta de Podrecca. Asimismo, él incorpora en la estructura de sus espectáculos números breves característicos del Teatro de Variedades que, a lo largo de los años y gracias a las giras, se irán renovando, enriqueciendo así el repertorio de la compañía. El ejemplo más claro de esta continua incorporación es la creación de un espectáculo que ya desde el título explicita el vínculo entre ambas partes, *Varietà*:

hábilmente trabajó con el material que había reunido y creó un espectáculo muy especial al que llamó *Varietà*. El espectáculo rápidamente se convirtió en el más memorable en su repertorio, un verdadero clásico de Podrecca. *Varietà* termina con una parodia de las óperas y conciertos del mundo que ofrecen la soprano Sinforosa Strangolini quien canta un aria romántica acompañada del Maestro Piccolowsky, un pequeño viejo que toca una sonata en el piano. El número es una obra maestra del arte y la técnica de títeres y es la marca registrada del Teatro dei Piccoli de Podrecca⁹.

La concepción musical del títere que identifica a esta compañía es un elemento clave para organizar la diversidad de números: la música funciona en esta propuesta como componente aglutinador.

Si bien podemos decir que el Teatro de Variedades opera como estructura modelo para el *Teatro dei Piccoli*, existe, por parte de la compañía una apropiación singular y que esta relacionada con el público. En el caso de Podrecca, el elemento licencioso del Teatro de Variedades queda anulado dirigiendo los espectáculos a un

⁹ Curti y Lucari, *ob. cit.*, p. 10

público netamente familiar, hecho que queda expresado en la ambigüedad que envuelve al nombre de la compañía: los pequeños (piccoli) podían aludir tanto a sus protagonistas, los *actorcitos* de madera, como a su posible público, los niños.

bettina.girotti@hotmail.com

Abstract

In 1914 Vittorio Podrecca founded the *Teatro dei Piccoli*, a puppet company through which he looked forward to modernize the figure theatre. The singularity of his proposal relays, on one hand, in a musical conception of the puppets, and on the other, in the shows' structure that follows an organizing principle similar to the one present in variety shows, combining musical, circus, animals y celebrities of that time. We'll try to show how this organization of heterogeneous elements, displayed in a variety show works in the *Teatro dei Piccoli*.

Palabras clave: Títeres, Podrecca, Teatro dei Piccoli, Teatro de Variedades.

Keywords: Puppets, Podrecca, Teatro dei Piccoli, Variety show.