

SOBRE LA COMEDIA ROMANA. PLAUTO Y GOLFUS DE ROMA

1. Roma y Broadway
2. Los lugares
3. Los personajes
4. El sentido del humor
5. Lo políticamente correcto
6. Buster Keaton
7. Ritmo y acción
8. La onomástica
9. ¿Miles gloriosus?

* FICHA TÉCNICA

SOBRE LA COMEDIA ROMANA

La comedia romana tomaba como modelo el mundo griego, y sus personajes iban vestidos de griegos, así evitaban la censura. De ahí proviene el nombre de palliata, vestidos de pallium, y no de toga.

Su estructura responde más a una sucesión de cuadros que a una división rigurosa en actos lo que la aproxima a una narración dramatizada. Era representada sin interrupciones. Admitía fragmentos musicales, lo que la convierte en antecesora de la comedia musical hasta tal punto que parece ser que existía el doblaje en las representaciones cuando un actor no estaba preparado para el canto. Otro actor mejor dotado cantaba mientras él se limitaba a gesticular.

Los temas tampoco se alejaban mucho de los actuales. El tema básico es "chico busca chica". Sus personajes hacen visibles los usos sociales. Padres autoritarios o comprensivos y ávidos de echar una cana al aire. Ellas, virtuosas y conservadoras de las apariencias. Criados al servicio de la mejor propina, prostitutas simpáticas y divertidas alcahuetas, militares ridículos como la vida misma, jovencitas reprimidas y jóvenes en celo. Todos pueblan la comedia romana.

El tratamiento va desde la novela rosa hasta la intriga con algún ribete psicológico. La picaresca es omnipresente. Ya sabemos que todo esto refleja la comedia actual, pero entonces era así.

La preferencia por las situaciones atrevidas y el populismo de Plauto, o por la contención e intelectualismo de Terencio, marcaron durante siglos el mayor o menor éxito de ambos autores.

PLAUTO Y GOLFUS DE ROMA

1. Roma y Broadway

Fue ésta una comedia de éxito, en Broadway antes de pasar al cine. La obsesión de los EE.UU. por producir el remake de los éxitos llegó a su punto culminante al intentar un remake del éxito de Plauto en la Roma de los primeros siglos antes de Cristo. Todo un flash-back.

El conocimiento del Roman way of life, presente en el peplum frecuente en los años cincuenta, permitía la comedia y el éxito teatral aumentaba la viabilidad cinematográfica. La caída del Imperio Romano proporcionó unos decorados en pleno deterioro que posibilitaban la puesta en escena "cutre" que el tema exigía. Melvin Franck garantizaba el guión y Lester una cierta objetividad, sin respetos que pusieran en peligro las carcajadas del público, lo más importante para todos. También para Plauto.

La verdad es que Plauto nunca tuvo tanto público como en Golfus de Roma que contiene algo de casi todas sus obras, sin que la gracia visual de las situaciones deteriore nada sino que aporta gran cantidad de barbaridades que Plauto no pudo imaginar a causa de las limitaciones escénicas. Veamos pues este Plauto que aflora en el Golfus en unos cuantos puntos que, aunque no tienen la intención de ser exhaustivos evidencian entre sus creadores un conocimiento más que mediano del comediógrafo latino.

Plauto sitúa sus obras en ciudades helénicas, preferentemente la propia Atenas como en Asinaria, Bacchides, Epidicus, Mercator, Mostellaria, Persa, Rudens; otras en Epidauro, como Curculio; en Tebas, Amphitruo, etc.

2. Los lugares

Situar una comedia en la Roma antigua presupone, para una civilización occidental un recurso similar, si bien no responde a modas, pues el marco clásico sólo ha sido utilizado hasta ahora para producciones históricas, permite una serie de libertades en el trato de los personajes, mezclando elementos típicos con anacrónicas alusiones a la situación política o social de nuestro tiempo. Lo mismo que hacía Plauto en sus comedias. Por otra parte, la presentación de la obra con el monólogo de un personaje es común a todas las obras de Plauto, al igual que los apartados que proliferan en Golfus. Lo mismo podríamos decir respecto a la idea de utilizar las confusiones que se pueden crear por la situación contigua de dos casas como en Miles Gloriosus.

3. Los personajes

Senex no necesita referencia concreta. Podría ser de cualquier de las comedias de Plauto. Padre, retirado de los asuntos amorosos, reprimido y con ganas de echar una cana al aire, mas fracasado antes siquiera de intentarlo. Podría ser el Demaenetus de Asinaria o el Lisidamos de Casina o el propio Simo de Pseudolus. Al igual que ellos está sometido a su mujer, Domina, tan absorbente como cualquiera de las mencionadas matronas, y que enlaza directamente con la Artemona de Asinaria, aunque un poco menos maternal y con un punto de insatisfacción sexual reprimida. Eros podría ser el Calidorus de Pseudolus, el Agorastoclés de Poenulus o cualquiera de los adulescens que protagonizan las comedias latinas. Es, como ellos, apasionado y, a veces, idealista, pero constituye un personaje mucho más inocente que los jóvenes de Plauto. No tiene experiencia y sus padres desean que siga así. Virginitad viril que, si no podía preocupar al público romano, menos aún al moderno occidental. Esta característica aparece como inherente a la torpeza física y mental en que se basa la comicidad del personaje. Tiene dinero para comprar a su amada, cosa inesperada en la comedia latina donde parte de la trama consiste en conseguir dinero, como en Curculio y Pseudolus. Marcus Licus proviene de cualquier leno de Plauto y saca su nombre de Poenulus que presenta también algunas concomitancias temáticas con Golfus. Así, el alcahuete posee una joven de origen libre, Adelfasia que sugiere la Filia de la película. Entronca también directamente con Poenulus el personaje de Erronius que, como el Hanno de Plauto identifica a su hija al final. Pseudolus es evidentemente el mismo personaje que da título a una obra de Plauto, tramposo, jugador y ocurrente; inmediatamente se hace simpático al público y lo sumerge en la acción. Histerium recuerda a un pedagogo, aunque en Golfus ya sale otro. Fiel y sermoneador, coincide con el Palinurus de Curculio y sirve de contrapunto a Pseudolus para conseguir algunos chistes efectivos. Como en Plauto, el propio Curculio se enfrenta a Palinurus con igual función. Teniendo presente esta exactitud, sólo queda insistir sobre el tema de "hijos raptados y vendidos como esclavos" que aparece en Curculio, Poenulus, Bacchides... entre otros. Los embajadores de Miles Gloriosus que van saliendo, marcan el in crescendo de la acción cuyo momento culminante será la llegada del militar, como en Plauto. Recordemos que la mayoría de las veces un

representante precede al militar comprador de la doncella, como en Pseudolus o Curculio. El capadocio que, sin aparecer en la película, compra a Gymnasia debe estar relacionado, o al menos inspirado, en el Cappadox de Curculio. Por otra parte es un leno y, como tal, inspirador de Marcus Licus. En cuanto al cambio de personalidades (entre Pseudolus y Licus), es uno de los temas preferidos de Plauto, como en Captivi, Menaechmi, Amphitruo...

4. El sentido del humor

Aclarado que los personajes y la acción responden a la comedia plautina, el film aporta, además, una serie de gags que, unos propios y otros de Plauto, consiguen unos excelentes efectos cómicos. Hay auténticos descubrimientos como el personaje de la esclava reproductora, inspirada en el buen trato que recibían los esclavos que daban varios hijos a sus amos. El paedagogus, sin importancia en el film, resulta una satírica alusión a lo relativo de la cultura, que varía en el tiempo traicionando a los estudiosos: se explica a Eros que la tierra es plana y otros datos geográficos demostrados muy superiores en exactitud a los aportados por los griegos. Un chiste anacrónico, por cierto, ya que los pedagogos romanos eran griegos en su mayoría. El tono suficiente del pedagogo tiene algo de británico más que romano. Otras chispas humorísticas -la paloma mensajera que cae por el peso de la tablilla y los constantes problemas que tiene Pseudolus para disimular que no sabe escribir- recuerdan las bromas del propio Plauto sobre escritura y tablillas en su Pseudolus. El registro total de bromas y su relación con la obra de Plauto es presumiblemente amplio.

5. Lo políticamente correcto

Golfus de Roma ensaya algunas variantes sobre el asunto del senex y el adulescens que buscan la misma mujer, desarrollado por Plauto en Casina, Asinaria y Mostellaria especialmente. El film trata el tema con mentalidad distinta a la de Plauto, sometiéndose de todos modos a los prejuicios morales de la época como hubo de hacer Plauto al adaptar la comedia ateniense a la mentalidad romana. En la película, Filia no es una prostituta, por más que pertenezca a Licus. Además no ha sido comprada como amante, sino como esposa por Miles Gloriosus, y se ofrece a Senex porque lo confunde con su comprador. Por su parte, Senex ignora que es la novia de su hijo Eros y en las comedias de Plauto no hay equívocos, sino viejos lujuriosos y reprimidos que buscan la primera noche con las amantes de sus hijos. Los lugares comunes de la comedia latina, en fin, desfilan constantemente en la película: peripecias de la pareja enamorada, engaños continuos del esclavo, filtros y pociones, etc. Notable novedad es la adjudicación de pareja femenina a todos los personajes masculinos, excepto Erronius, por viejo e Histerium, por su perfil ambiguo. Este emparejamiento es tradicional en la comedia americana: no hay felicidad sin matrimonio. El nombre de Gymnasia, pareja de Pseudolus pertenece a Cistellaria, si bien no presenta las mismas características.

6. Buster Keaton

El personaje de Erronius, túnica y sombrero campesino, es la última interpretación de Buster Keaton que legó un personaje crédulo y supersticioso, profundamente devoto de los dioses, desquiciado por la pérdida de sus hijos, pero decidido a encontrarlos como sea. Ya viejo, vuelve a casa cansado, escéptico y con una acentuada miopía que acaba de dibujar su grotesca pero entrañable personalidad, si bien un "romano miope" salía ya en El rapto de las sabinas de Richard Potter, 1962. El referente obligado del personaje de Hanno de poenulus se limita a la situación argumental. La figura de rostro impassible resistente a la fatiga, tenaz hasta lo imposible es el legado romano del actor.

7. Ritmo y acción

La entrada del ejército en Roma, inspirada, tal vez, en unos versos de Epidicus y en los triunfos de Quo Vadis? (1952) y Ben-Hur (1959), es una fina sátira del espíritu militarista en la cual se evidencia el sentido del humor y el carácter antibelicista del director R. Lester. La descripción del desfile que hacía Plauto, aunque no exenta de intención, era un tanto triunfalista. La orgía que aparece en la película, enlaza con Asinaria, y también con Quo Vadis?, y es la más original que se ha rodado. Toda la fastuosidad que acostumbra a presentar el peplum tradicional en la inevitable escena de fiesta o banquete queda sustituida por un auténtico caos organizado por los soldados de Miles Gloriosus y las protegidas de Licus. Simultáneamente a la orgía, entre los miembros de la casa aumentan constantemente los embrollos y los diálogos de doble sentido como en la conversación entre Domina y Miles Gloriosus, censurada en su primer estreno en España. La situación culmina cuando Hysterium aparece en su lecho rodeado de plañideras haciéndose pasar por Filia. La idea podría salir de Casina donde el esclavo Calinus toma el velo nupcial de la doncella Casina para engañar al lujurioso Senex Lisidamus. La persecución final entronca con la más pura comedia primitiva americana y deja paso al desenlace. Presenta dos originalidades: el adiestramiento de los gladiadores en el anfiteatro, parodia directa de Espartacus (1960) y un sacrificio humano en el templo de Vesta. El desenlace presenta también evidentes huellas de Plauto. Se descubre todo gracias a unos anillos como en Curculio y se acusa al alcahuete de vender personas libres como en Poenulus. Finalmente, como en casi toda la comedia latina, los personajes se dirigen al público pidiendo benevolencia.

8. La onomástica

Los nombres propios son una galería de caracteres al estilo de Teofrasto: Pseudolus (liante), Senex (viejo), Domina (señora) cuya semblanza en inglés a "dominate" y sus variables, la relaciona con el sentido de "tirana"; Eros (amor), Filia (amor, hija), Hysterium (histérico), Lycus (lobo), Erronius (errante), Miles Gloriosus (soldado fanfarrón), Gymnasia (ejercicio gimnástico o dialéctico, etimológicamente: desnuda). La intención no parece asequible al público medio. En cualquier caso da a entender una interesante formación o, al menos, información por parte del guionista de la obra referida. Un uso tan completo del chiste onomástico es prácticamente único en la historia del cine de influencia clásica y escaso en la del cine en general.

9. ¿Miles gloriosus?

En los press-book y algunas críticas se dice que Golfus es una versión del Miles Gloriosus. Si el autor de Golfus de Roma pensó hacerlo, lo olvidó y cayó en la tentación de hacer una buena contaminatio. Si el Golfus se parece a alguna obra, ésta sería Curculio con la que tiene muchas concomitancias. De Miles Gloriosus tiene únicamente la adaptación del personaje de un militar, y algún equívoco en el diálogo, más las casas parejas de la escenografía.

FICHA TÉCNICA (FUENTE: www.culturalianet.com)

Golfus de Roma. (1966)

A Funny Thing Happened on the Way to the Forum.

Género: Comedia / Musical

Nacionalidad: Gran Bretaña

Director: Richard Lester

Actores:

Zero Mostel

Phil Silvers

Buster Keaton

Michael Crawford

Jack Gilford

Annette Andre

Michael Hordern

Leon Greene

Roy Kinnear

Alfie Bass

John Bluthal

Pamela Brown

Patricia Jessel

Beatrix Lehmann

Frank Thornton

Productor: Melvin Frank

Guión: Burt Shevelove Larry Gelbart

Fotografía: Nicolas Roeg

Sinopsis:

Cuando un astuto esclavo, mentiroso, perezoso, ocurrente y tramposo descubre que el hijo de su amo está enamorado de la vecina, una cortesana virgen, se compromete a ayudarla conquistarla a cambio de su libertad. Pero por el camino el romance se ve obstaculizado por asombrosas sorpresas, ingeniosos disfraces y ¡Una alocada carrera de cuádrigas!

Calificación: No recom. menores de 13 años

Duración: 93 minutos.

Premios:

Año Resultado Galardón Festival Categoría Persona

1967 Ganadora Oscar Academy Awards, USA Best Music, Scoring of Music, Adaptation or Treatment Ken Thorne

1967 Nominada Golden Globe Golden Globes, USA Best Motion Picture - Musical/Comedy