

ISABELLA ANDREINI (1562-1604) EL VIAJE DE LA MUJER HACIA EL MUNDO PROFESIONAL¹

Isabella Andreini fue una de las primeras mujeres dedicadas al teatro, teniendo esta actriz, la particularidad de que se conservan textos dramáticos, poesías y cartas de su autoría, así como la memoria de la gran fama que alcanzó en toda Europa con la interpretación de su personaje “La Enamorada Isabella”, con los textos que ella misma compuso.

Recordemos que la mujer no actuó en el teatro hasta el siglo XVI, ya que la gestación y el cuidado de los hijos ocupaban prácticamente la totalidad de su edad adulta. Al igual que la maternidad fue también el principal motivo por el cual no existen anteriormente mujeres dedicadas a la vida profesional en ningún otro sector. Esta causa antropológica, se rodeó sin duda, de mitología mágico-religiosa y prohibiciones sociales que a lo largo de los siglos siguientes, y sobre todo en los dos últimos, se están erradicando poco a poco de la conciencia colectiva.

En el Renacimiento es también cuando aparecen compañías de actores dedicadas a hacer un tipo de teatro popular, en contraposición a las formas cortesanas, que solo disfrutaba la clase ociosa. Con esta manifestación renacentista “La commedia dell’arte” o “all’improvviso” aparecen los primeros contratos en el gremio y por primera vez existen profesionales del teatro que se dedican exclusivamente a este medio, constituyéndolo en oficio. Viajes de plaza en plaza, primero por Italia y, poco a poco, por el resto de Europa, van difundiendo unos elementos dramáticos que después heredó el teatro del Siglo de Oro español, el Isabelino y, en definitiva, toda la comedia posterior.

Isabella Andreini desarrolló su labor profesional en la segunda mitad del siglo XVI, representando pues, los comienzos de la profesión teatral y a la vez, los inicios de la mujer en el teatro y prácticamente, en la vida pública y laboral. El teatro griego dejó escrito grandes personajes femeninos, pero fueron siempre hombres jóvenes, quienes los interpretaron en aquella época. Posteriormente, la desmesura romana dio pie a las prohibiciones cristianas, que pesaron sobre el teatro en la edad Media.

La historia nos ha hecho llegar la memoria de varones doctos en combinar el arte de la escritura dramática y la interpretación actoral. Son ilustres ejemplos Shakespeare o Moliere, cuyos temas se inspiraron tantas veces en los argumentos de la Commedia dell’arte. Los textos de su propia autoría que interpretaba Isabella, no han sido

---

¹ Texto que sirvió de base para la ponencia realizada por la autora en el Festival Internacional de Teatro de Cádiz, dentro del Congreso Mujeres de Iberoamérica en las Artes Escénicas. Y que fue publicado en el volumen Utopías del Relato Escénico editado por la Universidad de Barcelona 1999.

Isabella Andreini, el viaje de la mujer hacia el mundo profesional. De Valle Hidalgo

reeditados después del siglo XVII, salvo algunos fragmentos. Si bien es cierto que su producción literaria no alcanza la complejidad dramática de los autores anteriormente mencionados², los escritos de Isabella reflejan bellas e inteligentes metáforas que adornan pensamientos y sentimientos, a veces muy profundos y otras, deliciosamente frívolos.

Una vida dedicada a la escena.

Isabella nació en Padua, Italia, en 1562 y trabajó en la compañía de Commedia dell'arte "I Gelosi" en español "Los Celosos". Según decían ellos, ese nombre hacía referencia a su celo en el trabajo y no a los celos. Aunque tal vez, eso no sea del todo cierto, puesto que los cronistas de la época cuentan que las escasas compañías de cómicos que comenzaban a aparecer, rivalizaban mucho entre ellas. Y se dice que sobre todo las actrices, competían de manera evidente por ganarse la admiración del público y también tenían sus más y sus menos, por asuntos de amor y de celos.

Isabella se casó muy joven con Francesco Andreini. Y hacia los catorce años de edad, tuvo a su hijo Giambattista. Francesco comenzó interpretando el personaje del "Enamorado" y más tarde el de "Capitano Spavento", máscara grotesca que representa al capitán fanfarrón, pendenciero y mujeriego, que en el fondo no es más que un cobarde. Su hijo creó el personaje del "Enamorado Lelio" y lo interpretó hasta los setenta años.

La Commedia dell'arte, esta forma de teatro que también se llamó Commedia Italiana o Commedia all'improvviso, no nos ha dejado obras completamente dialogadas, ya que los actores improvisaban su papel a partir de una trama que el director de la compañía sugería. Isabella, sin embargo, escribía las escenas que le correspondían. Ella representó durante toda su carrera el personaje de La Enamorada, siguiendo la tradición por la cual cada actor representaba el mismo personaje comedia tras comedia. Y por tanto, es el Amor, el tema que abarca la práctica totalidad de su producción literaria. Y también se ha conservado su obra pastoral Mirtilla.

Una mujer actual.

Cuando comencé a leer aquellos textos escritos en italiano antiguo, me parecía que Isabella, a pesar de haber vivido hace cuatro siglos, tenía una forma de pensar y sentir, muy cercana a la mujer de nuestros días. Su personaje, la adolescente enamorada, se expresa con frases como: "En el reino de Amor, mil placeres no valen un tormento". Y podríamos asegurar que, quien no se haya privado de experimentar esta pasión, podrá reconocer la sensación de verse defraudado en sus sentimientos y renegar mil veces de haber conocido al sujeto de tal agravio. Además, entre sus escritos,

---

² Los textos teatrales de Isabella Andreini fueron escritos en su mayoría, para ser insertados dentro de la estructura más amplia de las comedias improvisadas y se reducen a diálogos entre un enamorado y una enamorada. Además, hemos de tener en cuenta que solo vivió hasta los 42 años y dedicó gran parte de su tiempo al cuidado de su familia.

Isabella Andreini, el viaje de la mujer hacia el mundo profesional. De Valle Hidalgo

aparecen temas tan actuales como el acoso sexual indeseado, del cual es ejemplo el siguiente texto:

Él.- Ya que la costumbre de los hombres es la de pedir a las mujeres que se muestren corteses con ellos, no le sorprenderá a vuestra merced, si yo le pido que me conceda su gracia.

Ella.- Y ya que la costumbre de las mujeres es el negar, no deberá desagradarle a vuestra merced, si yo me niego a concederle mi amor.

Él.- La Tierra, el Sol, la Luna y las estrellas, no fueron creadas para ellas, sino para que fueran disfrute y satisfacción de las gentes. Así, la belleza de la mujer, no fue creada para ella, sino para que el hombre la goce a su placer.

Ella.- Ahora bien, se divide la belleza en tres partes; belleza del cuerpo, del alma y de la voz. Y se gozan con la vista, con la mente y con el oído. Vos me veis y me oís, a la mente pues, no le puede ser vedado su placer.

Él.- Toda vez que yo pudiera a mi placer tocaros y besaros, me llamaría feliz, pero en el modo que vos decís, nunca.

Ella.- No ama aquel que no desea otra cosa que sus contentos y sus goces. Y ya que veo que así me amáis, os diré que no me amáis a mí, sino a vos mismo, así que daos vos mismo el placer de ese amor que os tenéis.

También hay ejemplos de relaciones amorosas a las que, aún siendo deseadas por ambas partes, la mujer, que Isabella entiende por naturaleza coqueta y juguetona, se resiste ante el amado, para obligarle a desplegar sus atenciones y agasajos con ella:

Ella.- Los cuerpos celestes, unos son imperantes y otros obedientes. Si uno ama y en lugar de ser amado es despreciado, se sabe rápidamente que los signos de éste son obedientes y los del otro imperantes. Pero como las esferas tornan y están en continuo movimiento, los signos que primero eran obedientes, se tornan dominantes.

Él.- Entonces yo no dejaré de amaros y serviros, hasta que no supere la contrariedad de la estrella que es mi enemiga.

Ella.- Si así fuera, cuando los vuestros sean dominantes, serán los míos obedientes y, amando yo, seré por vos despreciada y despertarán en vos deseos de venganza.

Él.- Quien tiene el hábito de amar, no puede odiar. No tendré jamás memoria de las ofensas y por tanto, no podré vengarme de ellas.

Ella.- Soy vuestra, hace tiempo que lo soy. Si me he mostrado contraria, ha sido para hacerlos dar prueba de vuestra firmeza.

Isabella Andreini, el viaje de la mujer hacia el mundo profesional. De Valle Hidalgo

Él.- Prueba demasiado peligrosa, pero la acepto, porque en la consideración del peligro, está la seguridad del amor³.

Isabella Andreini fue en su época, una mujer excepcionalmente culta. Además de hablar varios idiomas, tocar instrumentos musicales, dominar el canto y el baile, estudió filosofía y matemáticas y se acuñó en su honor, una medalla de la Academia de escritores de la que formó parte. Creó el personaje de "La Enamorada Isabella" que después de su muerte, hicieron perdurar otras actrices. Su bagaje cultural y concretamente sus conocimientos de filosofía, intervinieron sin duda, en la creación de su personaje y el resto de su producción literaria.

Veamos otro ejemplo donde las amorosas premisas se entrelazan de modo peculiar para que el pastorcillo despechado por la ninfa, en su obra pastoral Mirtilla, se consuele a sí mismo de su lamentable situación:

"Alma sin piedad, igual que tu bello rostro me lleva a arder, me conducirá también al fin de mis días. Solo tú, de mi vida, serás umbral y ocaso. Y así al menos, de estos miembros, será féretro el seno que es tumba de mi corazón. Más, si vivo me rechazas, ¿cómo me acogerás muerto? ¡Ay! Que ni siquiera muerto, mísero de mí, me amas. Pues me quieres, porque si no me quieres muerto, es porque me quieres vivo. Si tú me amaras, bella ninfa, entonces, solo amándome, me traerías la muerte. Luego ¿por qué no me amas? ¡Porque me amas!"

En la carta al Duque de Mantua que sirve como prólogo a sus Rimas, ella nos habla de su vocación literaria, que surgió apenas supo escribir. E insiste en su dedicación incansable a este empeño, que compagina con su profesión de actriz. Menciona sus constantes fatigas -seguramente mayores que las de sus compañeros de escena, que usaban un lenguaje menos poético y elaborado-. Esta actitud me recuerda a tantas mujeres actuales, que se encomiendan a sí mismas la tarea de competir con sus colegas masculinos y, para ello, despliegan una actividad muy superior a la de los varones, con la intención de paliar las dificultades laborales derivadas de su condición de género.

Isabella Andreini se hizo un sitio en la vida social de su época. Me la imagino compitiendo por el puesto de los jóvenes actores que interpretaban tradicionalmente los personajes femeninos. Hizo que se valorase su talento, sin abandonar por ello el tradicional rol femenino de ser madre y esposa. Ella y sus coetáneas, empezaron pues este viaje hacia el mundo profesional, que ha continuado hasta nuestros días. Por ello es todo mi empeño, el que se reconozca su valor en esta época, en que las mujeres vamos escalando en los puestos de poder en la sociedad.

---

³ Nótese la estructura "lógica" de estos parlamentos, que nos remite al carácter dialéctico que tienen Los Enamorados. Este modo de amar, lo reconocemos en el amor platónico típicamente adolescente.

Isabella Andreini, el viaje de la mujer hacia el mundo profesional. De Valle Hidalgo

Una mujer del Renacimiento

Isabella vivió un momento histórico en el que hombres y mujeres, incrementan la conciencia de su propio ser, único e individual. Y esto le lleva a querer trascender incluso más allá de la muerte. En la carta al Duque de Mantua que antes mencioné, hace una declaración de sus principios en torno a los deseos de inmortalidad del ser humano:

“La Naturaleza, nuestra grandiosa madre, viendo que no podía perpetuarnos a cada uno de nosotros como a ella misma, que no tiene otro objeto que el de perpetuarse en forma que no tenga jamás fin, procuró por otros medios conseguir este propósito. Y así, sabiamente, puso en algunos ardentísimos deseos de tener hijos, nietos y biznietos, en cuya vida los padres, abuelos y bisabuelos, aunque muertos, felizmente vivos se mantuvieran. Algunos otros, para gozar del privilegio de la vida tras la vida, les llamó a las nobles artes imitadoras de la Naturaleza, con la cual admirablemente osan competir; así los pájaros pintados que engañan a los pájaros o la estatua esculpida que enamora al joven. En mí, ha puesto un ardentísimo deseo de saber, por ventura mayor al de otras mujeres de nuestra época, que solo atienden la labor de la aguja y los pucheros...”

Trascendencia de Isabella Andreini

Estos deseos de trascender a su propia vida mortal, encontraron eco en los poetas de su época, que le escribieron múltiples alabanzas. Y en su esposo Francesco, que recopiló y mandó imprimir sus escritos. Ya en el siglo XX, el historiador de teatro Vito Pandolfi escribió y llevó a la escena una obra sobre ella, en la que habla del sometimiento de los cómicos al poder de un príncipe y enfatiza el modo en que la actriz consigue, gracias a sus méritos personales, el perdón del tirano hacia su compañía, por la ofensa que, al parecer, le habían hecho con la pieza representada en su palacio. El autor subraya también la soledad de Isabella entre sus compañeros de oficio.

También yo he querido reflejar en una obra de teatro, mi admiración hacia esta mujer que se atrevió a romper con el rol tradicional y asumió el duro camino de desempeñar una profesión. La obra lleva por título “La eterna enamorada” y es resultado de las investigaciones y reflexiones acerca de esta figura, desde que, en 1990, supe de su existencia y emprendí mi viaje particular a través de sus libros impresos en el siglo XVII y guardados en salas reservadas de bibliotecas italianas.

Y aún hay algo, que me ha inspirado, más allá de su obra escrita. Y es el hecho de que su muerte aconteciera a causa de un mal parto, durante un viaje de trabajo. Por lo que hice transcurrir la acción de “La eterna enamorada”, en torno a este acontecimiento, reflejando lo que pudieron haber sido esos últimos días en su vida y su trabajo.

Para recrear tanto el carácter de Isabella, como el de las otras personas que la rodean en la obra, he tenido en cuenta varios aspectos. Por un lado, los datos históricos que nos han llegado sobre la familia Andreini. Y por otro, la máscara que cada uno interpreta en

Isabella Andreini, el viaje de la mujer hacia el mundo profesional. De Valle Hidalgo

los escenarios, dado que la Commedia dell'arte, refleja en sus personajes una esquematización de los tipos físicos y conductuales de la época.

La Enamorada en la Comedia, siempre es la hija de un viejo adinerado, lo cual le permite dedicar su vida a cultivar su espíritu y su belleza. Los Enamorados, son personajes que surgen en el Renacimiento -sin tener precedente alguno en el teatro antiguo ni en el medieval-, siendo el exponente de una clase emergente de mercaderes, que comerciaban con productos que venían de otras tierras. La gran cultura de Isabella, podría de este modo, llevarnos a pensar, que ella misma pudiera venir de una familia bien situada.

Pero "La eterna enamorada" no es solo la recreación de una época histórica. He querido tomar la referencia del tiempo actual⁴, ya que a mi juicio, el personaje de Isabella cobra una gran relevancia a la luz de unos tiempos en los que la mujer ya tiene una presencia importante en la vida pública. Sin olvidar que, aún en muchos sectores, el ser una mujer en edad fértil constituye un hándicap, para conseguir y mantener un puesto de trabajo.

Hemos asistido a muchas funciones que recrean el teatro dentro del teatro. De hecho, es una temática que arranca de la Commedia dell'arte italiana, en cuanto que los actores se miran a sí mismos y su recién nacida profesionalidad. "La eterna enamorada" muestra una compañía de actores del siglo XX que representa a los cómicos de antaño y estos, a su vez, actúan su Commedia dell'arte. Esto es, teatro dentro del teatro, dentro del teatro. Una vuelta más de tuerca, sobre el clásico tema.

Aunque obviamente, no contamos con documentos audiovisuales sobre cómo se hacía este tipo de teatro y tan solo nos quedan argumentos escritos y fragmentos de diálogos, junto con algunas crónicas sobre su *modus operandi*, la compañía Teatro Metabolé, en esta puesta en escena de "La eterna enamorada", que ha estrenado recientemente en el Teatro Infanta Isabel de Madrid, ha hecho que la compañía de máscaras I Gelosi, de hace cuatro siglos, visite este final de milenio, para devolvernos en clave de farsa, los vicios de nuestra sociedad. Y para ello hemos optado por una propuesta, donde se mezclan la comedia y el drama. Como en la propia vida de Isabella, donde el drama de morir, cuando esperaba una nueva vida, puso el punto final a una existencia dedicada a la comedia.

---

⁴ Última década del siglo XX