

Masques de la Commedia dell'arte

Arlequin

Caractère: Arlequin est un humble serviteur, un valet joyeux, comique, bouffon, niais, crédule et paresseux. Toujours affamé, sa quête de nourriture l'amène souvent à se faire plus bête qu'il n'est pour manipuler sa victime.

Il invente aussi toutes sortes de facéties, stratagèmes, pirouettes et acrobaties. Le reste du temps, il cherche avant tout à se reposer et à éviter le moindre effort. Il est parfois l'amoureux de Colombine et donc, le rival de Pierrot.

Costume et masque: Le premier costume d'Arlequin était un habit blanc si usé qu'il lui fallait sans cesse coudre des pièces pour cacher les trous. Peu à peu, ce pauvre habit s'est recouvert de morceaux d'étoffe de toutes les couleurs. Le costume d'Arlequin que tous connaissent est né ainsi avec sa multitude de losanges colorés. Arlequin porte aussi une batte de bois, relique de son ancien métier de gardien de vaches à Bergame.

Son masque est assez grossier. Il a un nez petit et camus et une bosse au front, symbole de tous les coups qu'il reçoit. Ses joues sont creusées en signe de son appétit perpétuel.

Brighella, Scapin

Caractère: Brighella est un des types les plus anciens et les plus constants du valet bouffon de la comédie italienne. Son nom vient de «briga», querelle. Il est, comme Arlequin, originaire de Bergame en Lombardie, mais il est plus astucieux puisqu'il habite la ville «haute». Il se définit lui-même ainsi: «Je suis un homme fameux pour les fourberies et les plus belles, c'est moi qui les ai inventées.»

Tromperies et intrigues sont sa marque de commerce.

Capable de tout, rusé comme le renard, insolent avec les femmes, fanfaron lorsqu'il n'a rien à craindre, Brighella peut, grâce à un langage mielleux, à des talents de musicien et de danseur, et à une rare adresse, rendre des services variés.

Il n'a de répugnance pour aucun métier et devient tour à tour, selon les besoins de la circonstance, patron de bistrot, sergent, clerc ou valet. Il arrange des mariages et manipule ses maîtres sans aucun scrupule.

Costume et masque: Il porte un manteau et un curieux couvre-chef en forme de toque à lisérés verts. Une bourse et un poignard pend à sa ceinture. Son masque sombre ou verdâtre est plus grossier que celui d'Arlequin; il a une grosse moustache qui remonte jusqu'aux oreilles, des sourcils proéminents et des yeux enfoncés.

Polichinelle, Pulcinella (en italien)

Caractère: Polichinelle le bossu goinfre à la voix de fausset peut lui aussi adopter plusieurs rôles: valet, boulanger, aubergiste, gardien de monastère, paysan, marchand, soldat, bandit, voleur. Les fées qui se sont penchées sur son berceau devaient être un peu sorcières car il n'a hérité que de vilains défauts : il crie et se met en colère pour un oui ou un non, il est brutal, grossier, malin, gourmand, voleur et menteur.

Il est lent dans ses mouvements et son aspect disgracieux est celui d'un nigaud mais son esprit est vif, surtout dans les apartés pendant lesquels il s'adresse directement au public. C'est l'ennemi d'Arlequin et une bastonnade menace chacune de leurs rencontres.

Ce personnage n'occupe pas une grande place dans la littérature dramatique. Il est beaucoup plus présent dans le théâtre de marionnettes.

Costume et masque: Son habit consiste en un sarrau blanc serré à la taille par une ficelle et en une paire de larges pantalons blancs eux aussi. Son chapeau typique est en pain de sucre blanc ou gris. Il ne se sépare jamais d'un énorme gourdin.

Son masque est souvent verdâtre ou rouge foncé avec un gros nez crochu de vautour et le front barré par de proéminents sourcils verruqueux

Les Vieillards

Ce sont des personnages de citadins. Ils ont le rôle du dindon de la farce dans les pièces et font toujours les frais de la plaisanterie.

Pantalon, Pantalone (en italien)

Caractère: Selon les circonstances père, époux, veuf ou encore vieux garçon, ce vieux marchand vénitien crédule est aussi riche qu'il est avare: un véritable grippe-sous. Il est aussi voleur en affaire que sévère avec ses serviteurs. Quand il ne pense pas à son argent, Pantalon n'a qu'une idée en tête : trouver une belle et très jeune fille à épouser puisqu'il se croit encore beau et fringant. Inutile de vous dire que pas une seule de ces beautés ne veut de lui pour mari! Ce personnage est très important dans la commedia dell'arte. Sans lui il ne peut y avoir d'histoire drôle, car chacun de ses défauts donne l'occasion aux autres personnages de lui jouer de bons tours. En particulier ses serviteurs qui cherchent sans cesse à le voler pour le punir de son avarice. Il a souvent une fille ou deux (Isabelle, Rosaure, Camille ou Smeraldine) difficiles à marier et secondées dans leur désobéissance par des soubrettes fines et hardies.

Costume et masque: Pantalon avec sa voix de crécelle est un personnage âgé, maigre et voûté. Il porte de longs collants rouges, des chausses bien conservées de sa jeunesse mais maintenant trop larges pour ses jambes grêles, avec une volumineuse braguette pour attirer l'attention sur sa virilité dont chacun sait, autour de lui, qu'elle appartient au passé. Il porte aussi des pantoufles molles ou sandales turques, un gilet rouge étroit à grands boutons et une houppelande rouge ou, avec l'évolution du personnage, un habit noir et par dessus, une riche simarre noire aussi. Son couvre-chef est un bonnet grec sans bords et une bourse pend à sa ceinture. Son masque sera de couleur pâle (beige, brun pâle ou blanchâtre) avec un long nez crochu parfois orné de verrues. Pantalon porte aussi une longue et fine moustache grise et son menton osseux se termine par une barbiche

Docteur, Dottore (en italien)

Caractère: Premièrement «Docteur» ne veut pas dire médecin. C'est un titre qu'on donne par respect aux personnes savantes et le Docteur vous dira qu'il n'y a personne de plus savant que lui sur terre! Lui, il sait tout, il a tout vu, il affirme et impressionne mais raconte le plus souvent d'énormes bêtises.

Le Docteur est un idiot en vérité, un âne prétentieux. Toutes ces belles apparences ne lui servent qu'à se faire inviter chaque jour à dîner. Le docteur n'est pas seulement sot et vaniteux, c'est aussi un pique-assiette et le roi des goinfres. Le Docteur est parfois avocat, juriste ou ministre d'un prince mais presque jamais médecin, et il a la réputation de toujours parler et de raisonner à tort et à travers. Il émaille ses discours interminables de citations latines hasardeuses et de maximes absurdes. Toute tentative qu'on fera pour l'interrompre est vouée à l'échec.

S'il est médecin, il relève plutôt du charlatan qui prescrit des remèdes farfelus. Son jeu de scène plus statique que celui de Pantalon consiste en jeux de mots et longues phrases vides de sens et s'appuie sur la pesanteur du personnage. Selon le canevas de la pièce jouée, il peut être l'opposant ou l'adjuvant de Pantalon.

Costume et masque: Ce personnage est un homme d'une soixantaine d'années au ventre proéminent et aux joues vineuses sur lesquelles ressort une grosse verrue. Un demimasque sombre lui couvre le front et le nez seulement. Ce nez qu'il a plutôt imposant et charnu, parfois verruqueux, repose sur deux grosses moustaches noires.

Il porte, comme les savants de Bologne, une ample robe noire lui arrivant aux genoux et par-dessus, une autre de même couleur, plus longue. Son habit a une collerette blanche (souvent une fraise) et il se coiffe d'un bonnet de notaire ou d'un vaste chapeau de médecin

Capitaine, Capitan ou Matamore (en italien)

Caractère: Voilà le capitaine Matamore! Inutile d'avoir peur car sous son allure féroce, arrogante et autoritaire le Capitaine n'est qu'un vantard et un pleutre fanfaron. Il explique à qui veut l'entendre qu'il fait fuir à lui seul des armées entières. Il raconte aussi qu'il s'est battu plus d'une fois à un contre mille, et tout cela sans jamais recevoir une égratignure. L'unique chose véridique dans tout cela: Le Capitaine n'a jamais eu de blessure pour la simple raison qu'il n'a jamais combattu! Le Capitaine est un Don Juan guerrier, un poltron, lâche, paresseux et bruyant: une poule mouillée.

Costume et masque: Le Capitaine est habillé en soldat espagnol et il porte un énorme chapeau avec des plumes qui retombent sur le côté, un pourpoint, un gros ceinturon et une énorme épée. Son masque a un air farouche et batailleur complété par un grand et fort nez et une paire de magnifiques moustaches

Les Servantes et les Amoureux

Certains personnages ne portent pas de masque car ces rôles étaient tenus dans le passé par des femmes ou de très jeunes gens.

Il y a très longtemps, seuls les hommes pouvaient être comédiens. Les femmes n'avaient pas le droit de monter sur scène. Plus tard, à l'époque de la commedia dell'arte, les comédiens prirent l'habitude de voyager en compagnie de leur famille au grand complet. Bien entendu, leurs femmes et leurs filles eurent envie, elles aussi, de jouer la comédie. Elles se montrèrent si habiles qu'on leur donna très vite des rôles de plus en plus importants.

Aujourd'hui heureusement, fille ou garçon, tous peuvent jouer sur une scène, et, avec un masque la plus gentille petite fille peut devenir un affreux Pantalon. Voilà la magie du théâtre!

Les Amoureux

Orazio et Isabelle (la fille de Pantalon) sont des amoureux de comédie. Tous deux sont jeunes, beaux et très instruits (ce qui leur permet d'émailler leur texte de poésie, vers et chansons) mais ils ont de graves soucis: il y a de nombreux obstacles à leur projet de mariage.

C'est autour de leurs amours que des intrigues se nouent au grand dam des vieillards et des rivaux. Les soubrettes manigancent sans fins pour permettre à leurs jeunes