TROISI, S. Cristian (Universidad de Málaga) - Reseña del libro: Ferrero, Leo (2023). *Angélica*. Sevilla: Ediciones Espuela de Plata. 2023, 160 páginas. Traducción de Cipriano Rivas Cherif. Edición de María Belén Hernández González. ISBN: 9788419877000

En la vasta y rica galería de la literatura, se tejen relatos intrigantes donde obras literarias, como tesoros enterrados, emergen del ano-nimato o la oscuridad para ser redescubiertas y honradas como genuinas maravillas literarias. Estas narrativas, en su momento, pudieron haber sido relegadas al olvido por una serie de circuns-tancias, ya fuera por la opresiva mano de la censura, el desdén de los críticos literarios o simplemente porque no resonaban con los cánones estéticos predominantes de la época. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, su esencia literaria y su riqueza cultural encuentran una audiencia más amplia y apreciativa, como un tesoro desenterrado que finalmente recibe su merecido reconocimiento.

En este intrigante tapiz representativo, se inscribe nuestra propia historia. La traducción magistral de Rivas Cherif del libreto de *Angélica*, por ejemplo, emergió como un tesoro oculto, reservado exclusivamente para las selectas representaciones teatrales dirigi-das por la talentosa Margarita Xirgu en los escenarios de Monte-video, durante el apacible año de 1942. El deslumbrante debut del Teatro Universitario del Uruguay en 1943, orquestado con maestría por el Centro de Estudiantes de Derecho, marcó un hito trascen-dental en esta odisea literaria. La obra de Leo Ferrero, se alzó como un estandarte de la resistencia y la libertad para un conglomerado de mentes republicanas exiliadas en las tierras americanas, así como para los eruditos de la pluma latinoamericana. A pesar de su valor histórico incuestionable, la traducción de Rivas Cherif perma-neció en las sombras del olvido documental durante casi un siglo, envuelta en un misterio que aún aguarda ser desentrañado por los entusiastas de la literatura y la historia.Principio del formulario

Cipriano Rivas Cherif, multifacético en el ámbito cultural, tradujo la obra de Ferrero con valentía. Su estancia en Bolonia le proporcionó un profundo vínculo emocional con la cultura italiana, facilitando la tarea de traducción al español.

Principio del formulario

Rivas Cherif demostró un agudo discernimiento teatral y abogó por la necesidad de mantenerse al día con el teatro europeo más contemporáneo. Su afinidad compartida con Leo Ferrero por el teatro de "magia sugestiva" de Georges Pitoëff, discípulo de Stanis-lavski, subraya su arraigada conexión con la escena teatral inter-nacional. Su traducción desde el italiano y el francés enriqueció el panorama cultural de España, facilitando la llegada de obras relevantes y promoviendo un renacimiento cultural.

Angélica, la obra teatral en tres actos, es una creación significativa del escritor italiano Leo Ferrero. Durante los años 1928 y 1929, Ferrero se dedicó con diligencia a dar forma a esta pieza satírico-dramática, que se destaca por su profundidad temática y su capacidad para reflejar los conflictos sociales y políticos de su tiempo. En el marco inquietante de una Europa prebélica, donde la libertad y la justicia se tornan gemas cada vez más preciadas en medio del auge de regímenes totalitarios, se despliega la trama de *Angélica*. El argumento gira alrededor de un *topos* clásico de la literatura: un tirano pretende ejercer el derecho de pernada, el *Jus primae noctis*, en la noche anterior de bodas de la bella Angélica; en este contexto cargado de censura, dictadura y la flagrante negación de derechos, los más vulnerables son sometidos sin compasión. Un halo de atmósfera algodonada parece envolver a los ocupantes del escenario, como si un manto de indolencia y vulnerabilidad los hubiera atrapado en su interior: “Pantalón.—Mi hija Angélica, la pobrecita, va a ser ultrajada. ¡Y nadie se indigna! ¡Nadie acude en nuestro socorro! Juanduya.—(Moviendo la cabeza). Nadie se indigna cuando hay miedo, Pantalón” (p.82). Así que las voluntades de los personajes se ven inmersas en un extraño hechizo, donde la línea entre lo real y lo ilusorio se vuelve difusa. Con sus secretos ocultos, vivencias, pasiones, esperanzas, temores y dudas bajo máscaras que esconden y al mismo tiempo amplifican las idiosincrasias de los personajes, estos se mueven de manera independiente y a veces se unen en una voz única y comunitaria. No faltan hipocresía y manifestaciones de falsa cortesía y quimérica cordialidad mientras la historia avanza entre las esmeradas páginas. Máscaras como marionetas en un escenario. En medio de esta neblina de incer-tidumbre, brillan destellos de claridad. Algunos personajes luchan por romper las cadenas de la complacencia y la resignación, bus-cando desesperadamente la verdad que se esconde detrás de las sombras.Principio del formulario

Corre en auxilio de la protagonista, y no solo, Orlando, un desconocido capaz de romper la asfixiante atmósfera envuelta en el torpor. Este misterioso individuo, imbuido de valentía y deter-minación, despierta conciencias y lidera la revolución contra el opresivo regente. Su intervención no solo insufla esperanza en los corazones de los oprimidos, sino que además desencadena una transformación radical en la dinámica de poder, desafiando el arraigado *statu quo* y allanando el camino hacia una nueva era de libertad y justicia: “Orlando.—Dentro de una hora vendrá el Regente a apoderarse de Angélica. ¡Estad prontos! ¡Armaos! ¡Defendeos! ¡Defendámonos! La muchedumbre.—¡A defenderse!”(p.99). Sin em-bargo, su heroísmo también destapa el temor latente de los ciu-dadanos a la libertad y las oscuras motivaciones que mantienen al tirano en el poder, motivadas por la conveniencia de cada estrato social. Este panorama destaca el choque entre un pueblo gra-dualmente despertando a la sombría realidad del régimen y un tirano despiadado que ejerce su poder con arbitrariedad y crueldad.

Ferrero sumerge al lector en las complejas psicologías de sus personajes, entrelazando sus individuales destinos con los vi-brantes eventos que conmueven los cimientos de la sociedad. A través de una trama tejida con maestría, nos ofrece un fresco vívido de la lucha por la libertad y la justicia. Su narrativa no solo cautiva con su meticulosa elaboración, sino que también invita a una pro-funda reflexión sobre los dilemas éticos que enfrenta la humanidad en momentos de opresión y conflicto social y bélico. El análisis desapasionado del pueblo ante la barbarie finalmente conforma una farsa protagonizada por los arquetipos aristotélicos. En su poema épico "Orlando Furioso", Ludovico Ariosto presenta a Orlando como un nuevo tipo de héroe, distinto de la idea medieval, en medio de la crisis de la concepción renacentista del hombre. En el Orlando de Leo Ferrero, este mismo enfoque distópico se refleja, pero también su idea de héroe clásico en búsqueda de justicia y de una patria en la que la libertad sea un valor fundamental. Este concepto es su-brayado por Ludovico Ariosto a través del personaje de Juanduya en la obra de Ferrero, quien declara: "Orlando. ¡Ay, yo no tengo pa-tria desde que busco aquella donde no reine la injusticia! Arlequín.! Orlando. Sí señor. Muchas veces me pregunto si no estoy tan loco como el héroe cuyo nombre llevo. Juanduya. (Muy orgulloso). ¡Orlando! ¡Orlando furioso! ¡Yo sé muy bien lo que es! Un poema de Ariosto" (p. 90). Junto a las máscaras clásicas de la *Commedia dell’arte*, representantes de los distintos estamentos sociales y las regiones italianas, los actores interpretan personajes arquetípicos y siguen un esquema básico de trama. En conjunto, estas máscaras y personajes crean un rico tapiz teatral que refleja las complejidades de la sociedad italiana y sus tensiones sociales y políticas. Además, poseen un valor arquetípico y universal, ya que representan no solo las particularidades de la sociedad italiana de la época, sino también aspectos fundamentales de la naturaleza humana que trascienden las fronteras culturales y temporales. De esta manera, la obra logra conectar con audiencias de diferentes contextos y épocas, permi-tiendo una reflexión profunda sobre temas universales como la libertad, la lucha contra la opresión y la búsqueda de identidad. Entre los personajes que destacan en la obra se encuentran Pantalón, un mercader enriquecido y mezquino, Arlequín, astuto y cómico, Meneguín, joven virtuoso defensor de la libertad, y Juan-duya, representante de la clase media honesta y pragmática. También se encuentra el Doctor Bolonio, un intelectual vanidoso y vacío, y Polichinela, un intrigante sin escrúpulos. Además, aparecen Estenterelo, Valerio, Tartaja, Isabel, Briguela, Francatripa y el Capitán Escaramuza, cada uno con su papel en el entramado social y político representado en la obra.

Orlando y Angélica, se destacan en la historia como figuras emblemáticas, como símbolos de resistencia y libertad. Repre-sentan los ideales patrióticos y la lucha contra la opresión, añadien-do profundidad y significado a la trama. Orlando y Angélica comparten un ideal común: la búsqueda de una patria libre de injusticias.

En el primer acto, se observa la toma de conciencia ante una opresión que ultraja los principios democráticos. En el segundo acto, esta toma de conciencia se transforma en una insurgencia, animada por un héroe, un líder, un movilizador de multitudes, que culmina en un acto victorioso, un retorno a los ideales de autonomía y equidad. En el tercer acto, se percibe una regresión súbita y sutil hacia la injusticia, una vuelta atrás que sorprende por su subter-fugio, traición e ignavia.

Existe una dinámica sutil a lo largo de los tres actos que atraviesa todo el texto, donde la sátira se insinúa de manera bene-volente para aligerar la trama y proporcionarnos motivos de reflexión. Esta herramienta literaria, cual pincelada de tinta sutil, emerge como el faro que simboliza el tumulto del drama italiano, el autor utiliza el humor corrosivo para desafiar las emociones arraigadas en la tragedia. Al fusionar elementos de distintos géne-ros, Leo Ferrero crea una narrativa que va más allá de los límites establecidos, buscando descifrar el verdadero significado íntimo de las situaciones. En este contexto, la sátira se convierte en la herra-mienta principal que, con su humor subversivo, desarma las emociones tumultuosas del público, sumergiéndolo en una refle-xión que trasciende la superficie narrativa de la obra.

En esta edición, la minuciosa curaduría a cargo de María Belén Hernández González, en su rol de editora, ha desempeñado un papel crucial al ofrecer una introducción detallada que sienta las bases para la exploración de la obra teatral *Angélica*. Se destaca una concisa reseña de la trayectoria literaria del autor, Leo Ferrero, seguida de un análisis exhaustivo del drama satírico y su simbo-lismo. La editora aborda también el uso de símbolos y máscaras en la obra, así como la filosofía del drama según el autor. Se otorga especial relevancia a la traducción realizada por Cipriano Rivas Cherif. Además, se presentan las obras principales de Ferrero para contextualizar su contribución al mundo literario, seguido de archivos de referencia. La editora, con su análisis meticuloso, arroja luz sobre las profundidades del drama, demostrando una habilidad excepcional para desentrañar los misterios literarios con claridad y profundidad, e invita a los lectores a examinar críticamente la rele-vancia de *Angélica* en el contexto contemporáneo, enfatizando la persistencia de la lucha contra la opresión y la necesidad de salva-guardar la libertad y la dignidad humana.

Fecha de recepción: 04/04/2024. Fecha de aceptación: 20/04/2024

DOI: 10.1344/transfer.v20i1.46439

Principio del formulario