Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
Facultad de Humanidades
Departamento de Drama

Commedia dell'arte I /Teat. 4141

3 créditos
Pre requisitos – Pantomima I y II (Teat. 3161-3162)
Profa. Rosabel Otón Olivieri
rosabelaoton@gmail.com

Descripción del curso:

Introducción al estudio teórico y práctico de la *Commedia dell'arte* italiana, su historia y sus elementos constitutivos. Se trata de un laboratorio de entrenamiento en el que se investigan los temas desde el cuerpo, la voz y el trabajo en equipo dentro y fuera del espacio escénico. *Este curso se planea de forma tal que los estudiantes manejen información teórica y práctica del género teatral originado en Italia a principios del siglo XVI. Los temas esenciales de estudio siempre se investigan. Luego de examinar cuidadosamente cada tema, se procede a trabajarlos desde la acción escénica.*

Objetivos:

Al finalizar el curso, los/las estudiantes serán capaces de:

1. delinear el origen y desarrollo de la comedia desde la antigua Grecia, hasta el Renacimiento italiano del siglo XVI con el surgimiento de la *Commedia dell'arte*.
2. distinguir las características fundamentales del género de la *Commedia dell'arte*.
3. reconocer el vocabulario relacionado con la materia de estudio.
4. interpretar todos los personajes de acuerdo a los códigos establecidos por las máscaras, empleando el lenguaje corporal aprendido en Pantomima I y II.
5. reconocer la teatralidad en la vida cotidiana, con el fin de crear escenas con temas de actualidad.
6. preparar y presentar una escena final.
7. preparar un portafolio del curso que incluya: lecturas, ilustraciones, reflexiones, artículos, diálogos y textos originales, entre otros.

Requisito

- Puntualidad - La puerta se cierra 10 minutos después de la hora.
- Asistencia – Tres ausencias bajan la nota.
- Vestimenta adecuada para hacer ejercicios y cabello recogido. **No se permitirá tomar la clase con otra vestimenta**.
- Actitud receptiva y creativa
- Respeto hacia el trabajo del resto del grupo
- **Celulares y dispositivos electrónicos guardados y en silencio**

Estrategias para el aprendizaje

Talleres de entrenamiento físico y vocal con y sin máscaras
Talleres de improvisación
Taller de acrobacia
Escenas escritas partiendo de ejercicios e improvisaciones
Charlas y análisis compartido/discusión
Asistencia a eventos culturales

Recursos audiovisuales
Investigación dirigida
Entrevistas a artistas y especialistas invitados

Recursos de aprendizaje o instalaciones mínimas disponibles o requeridas
Proyector para presentaciones en *power point*
Televisor: video y DVD
Máscaras de los personajes de la *Commedia dell'arte*
Elementos de utilería y vestuarios propios de los personajes
Acceso a montajes teatrales y a especialistas invitados

Estrategias de evaluación:

1.	Asistencia, participación y actitud en clase	40%
2.	Improvisaciones	20%
3.	Examen escrito	20%
4.	Presentación final	20%

Sistema de calificación **A-F**

Acomodo razonable
Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con la profesora al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo necesario conforme con la recomendación de la Oficina de Asuntos para las Persona con Impedimentos (OAPI) del Decanato de Estudiantes. También, aquellos estudiantes con necesidades especiales que requieren algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con la profesora.

Integridad académica
La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El Artículo 6.2 del reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que "la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente por cita las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta". Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.

Bibliografía
Allardice, Nicoll. *Masks, Mimes and Miracles*. Londres: Cooper Square, 1963.
Álvarez Sellers, Alicia. *Del texto a la iconografía: Aproximación al documento teatral del siglo XVII*. Valencia: Universidad de Valencia, 2008.
Aristóteles. *La poética*. Madrid: Aguilar, Tercera Edición, 1972.
Artiles, Freddie. *La maravillosa historia del teatro universal*. La Habana: Editorial Gente Nueva, 1989.
Barba Eugenio, Savarese, Nicola. *El arte secreto del actor: Diccionario de antropología teatral*. México: Escenología A.C., 1990.
Beaumont, Cyril W. *The History of Harlequin*. 1926. Reimpresión. Nueva York: Benjamin

Bloom, 1967.
Bernardi, Philip. *Improvisation Starter*. Cincinnati: Betterway Books, 1992.
Brockett, Oscar. *History of the Theatre*. Boston: Allyn & Bacon, Inc., 2001.
Brook, Peter. *El espacio vacío*. Barcelona: Ediciones Península, 1984.
____, *The Open Door*. New York: Anchor Books, 2005.
Cohen, Robert. *Theatre*. New York: Mc Graw Hill, Sixth Edition, 2003.
Duchartre, Pierre Louis. *The Italian Comedy*. New York: Dover Publications, 1966.
Fava, Antonio. *The Comic Mask in the Commedia dell'Arte*. Evanston: Northwestern University Press, 2007
Fernández, A. *La Comedia del Arte: materiales escénicos*. Madrid: Espiral Fundamentos, 2006.
Fó, Darío. *Manual mínimo del actor*. México: Editorial El Milagro, 1977.
Grantham, Barry. *Playing Commedia: A Training Guide to Commedia Techniques*. London: Nick Hern Books, 2014.
Green, Martin, Swan, John. *The Triumph of Pierrot: The Commedia dell'Arte and the Modern Imagination*. University Park: Pennsylvania State University Press, 1993.
Gordon, Mel. *Lazzi: The Comic Routine of the Commedia dell'Arte*. New York: Performing Arts Publications, 1983.
Harpen, Charna, Close, Del, Johnson, Kim. *Truth in Comedy*. Colorado Springs: Meriwethwer Publishing Ltd., 1999.
Henke, R. *Performance and Literature in the Commedia dell'Arte*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
Lambranzi, Gregorio. *New and Curious School of Theatrical Dancing*. Nueva York: Dover Publications, 2002.
Lauterbach, I. *Antoine Watteau (1684-1721).* Köln: Tashen, 2008.
Lecoq, Jacques. *El cuerpo poético*. Barcelona: Alba Editorial, 2003.
Levi, Gavin. *112 Acting Games*. Colorado Springs: Meriwether Publishing LTD, 2005.
Lugerin, Michael. *The Expresive Actor: Integrated Voice, Movement, and Acting Training*. Portsmouth: Heinemann, 2007.
Mic, Constant. *La Commedia dell'Arte*. París: Editions de la Pléiade, 1927.
___, The World of Harlequin. Londres: Cambridge University Press, 1963.
Márquez, Rosa Luisa. *El juego como disciplina teatral*. San Juan: Ediciones Cuica Loca, 1996.
Navarra, Gilda. *Commedia dell'arte: Cartilla de Estudio*. San Juan: Manual artesanal.
___, *Cartilla de un oficio: Abecedario de un actor mimo*. San Juan: Editorial Fragmento Imán, 2007.
___, *Polimnia: Taller de Histriones (1971-1985).* España: Romargraf, S. A., 1989.
Oida, Yoshi, Marshall, Laura. *Los trucos del actor*. Barcelona: Alba Editorial, 2007
___, *El actor invisible*. Barcelona: Alba Editorial, 2010.
Pavis, Patrice. *Diccionario de Teatro***.** Barcelona: Ediciones Paidós, 1990.
Potter, Nicol. (Edit). *Movements for Actors*, Second Edition. New York: Alworth Press, 2016.
Robinson, Davis. *The Physical Comedy Handobook.* Portsmouth, NH:Heinemann, 1999.
Rolfe, Bari. *Commedia dell'arte: A Scene Study Book*. Oakland: Copyright Bari Rolfe. 1977.
___, *Behind the Mask*. Oakland: Copyright Bari Rolfe. 1977.
___, *Movement for Period Plays*. Oakland: Copyright Bari Rolfe, 1985.
Rider Robinson, Davis. *The Physical Comedy*. Portsmouth: Heinemann, 1999.
Rudlin, John. *Commedia dell'Arte: An Actor's Handbook*. New York: Routledge, 1999.
___, Crick, Olly. *Commedia dell'arte: A handbook for troupes*. London: Routledge, 2001.
Sand, Maurice. *The History of the Harlequinade*. Dos volúmenes. 1862. Reimpresión. Nueva York: Cooper Square, 1963.
Smith, Winifred. *The Commedia dell Arte: A Study in Italian Popular Comedy*. Nueva York: Columbia Press University Press, 1912.
Theatre Symposium: *A Journal of the Southeastern Theatre Conference Commedia dell'Arte*

Performance: Context and Contents. Vol. I, Tuscaloosa: Southeastern Conference and The University of Alabama Press, 1993.
Uribe, María de la Luz. *La Commedia dell ’arte*. Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 1963.
Zarrilli, P., McConachie, B., Williams G., Fisher, C. *Theatre Histories: An Introduction*. New York: Routledge, 2010.

Direcciones de Internet

https://www.youtube.com/watch?v=SNWIW-pABQs (Arlechino servitore di due padroni)
https://www.youtube.com/watch?v=JuGTb3LKy34 (Dibujos animados)
https://www.youtube.com/watch?v=qfG20CGd_AI&t=74s (Darío Fo: Lo zanni)
https://www.youtube.com/watch?v=jvC-41_5hU8t=34s (Darío Fo: About Commedia dell’Arte)
La muerta viva Departamento de Drama (Youtube)
Junta de commedia; canovachos de comedia del arte (Youtube)
http://www.nationaltheatre.com.uk/dis
www.shane-arts.com/commedia-stock-characters.htm
www.italian.about.com/library/weekly/aa110800b.htm
www.digital.library.northwestern.edu/fava
www.internationaloperatheater.com/desktop6_050.htm
www.members.fortunecity.com/trufaldino/id2.htm
www.theatrehistory.com/.../commedia_dell_art_001.html/
www.delpiano.com/carnival/html/commedia.html
www.commedia-dell-arte.com/parnaseo.uv.es
www.materialesdelengua.org/LITERATURA
www.teatrodlfinikito.com
www.teatrovivo.eu/en/biografia.php

No se aceptará ninguna excusa como válida, para no traer la ropa de hacer ejercicios. Si desea tomar la clase y no tiene la ropa adecuada, se recomienda que busque la forma de obtenerla. De no lograrlo, solo se le permitirá observar la clase.

HORAS DE OFICINA POR ACUERDO.

Profa. Rosabel Otón Olivieri
Marzo 2018