

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

Commedia dell'Arte II /TEAT 4142

(3 horas de contacto semanal/3 créditos)

Pre-requisito – Commedia dell'Arte I (TEAT 4141)

Profa. Rosabel Otón Olivieri (rosabelaoton@gmail.com)

Horas de oficina por acuerdo

Descripción del curso:

Estudio detallado de los personajes de la *Commedia dell'arte* italiana, aplicando los códigos de cada máscara y el estilo de actuación al desarrollo de escenas y argumentos, partiendo de la improvisación como metodología para la investigación y creación teatral.

Este curso se organiza de forma tal que los/las estudiantes manejen información teórica y práctica del estilo teatral conocido como la *Commedia dell'arte*, en talleres dirigidos a entrenarles como actores en la creación de personajes y argumentos. Los temas siempre se investigan desde el juego teatral y la improvisación en talleres en los que se experimenta con los códigos de cada máscara y sus relaciones con los demás personajes que pueblan el universo de este género.

Objetivos:

1. Exponer a los/las estudiantes a la práctica de distintos ejercicios corporales y al estudio de textos, conducentes al desarrollo de las destrezas relacionadas con la caracterización de los personajes de la *Commedia dell'arte*
2. Comprender el estudio de la *Comedia del arte* como una forma de entrenamiento actoral.
3. Reconocer el vocabulario relacionado con la materia de estudio.
4. Exponerse con rigurosidad y disciplina al desarrollo de ejercicios de improvisación como metodología para el desarrollo de argumentos de la *Commedia dell'arte*
5. Desarrollar los personajes, de acuerdo con las pautas establecidas por cada máscara, manejando el lenguaje corporal aprendido en Pantomima I y II, las lecturas realizadas y aquellas destrezas que posea cada estudiante como: canto, circo, baile, magia, dramaturgia y otras.
6. Redactar textos creados mediante la improvisación de escenas
7. Crear un grupo de trabajo basado en el respeto mutuo, que dirija sus esfuerzos hacia lo creativo y logre realizar un breve montaje de fin de curso.

Requisitos

1. Puntualidad

2. Asistencia – Tres (3) ausencias bajan la nota.
3. Ropa cómoda, de hacer ejercicios y pelo recogido
4. Actitud receptiva y creativa
5. Observar un comportamiento basado en la ética de la solidaridad
6. Celulares y dispositivos electrónicos apagados.

Estrategias para el aprendizaje:

1. Talleres de entrenamiento físico y vocal con y sin máscaras.
2. Improvisaciones silentes, individuales y grupales
3. Análisis compartido/discusión de textos asignados
4. Asistencia a representaciones teatrales y/o de otras disciplinas relacionadas
5. Recursos audiovisuales

6. Investigación dirigida
7. Escenas escritas partiendo de ejercicios e improvisaciones

Recursos de aprendizaje o instalaciones mínimas disponibles o requeridas

1. Proyector para presentaciones en *power point*
2. Televisor: video y DVD
3. Máscaras de los personajes de la *Commedia dell'arte*
4. Elementos de utilería y vestuarios propios de los personajes
5. Acceso a montajes teatrales y a especialistas invitados
6. Diario reflexivo

Estrategias de evaluación:

1. Asistencia y participación en clase	40%
2. Escenas improvisadas	20%
3. Presentación final	20%
4. Examen final	20%
5. Reflexión 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.

Normativa sobre discrimen por sexo y género en modalidad de violencia sexual

“La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-15 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina de la Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja”.

Bibliografía del curso

- Duchartre, Pierre Louis. *The Italian Comedy*. New York: Dover Publications, 1966.
- Fava, Antonio. *The Comic Mask in the Commedia dell'Arte*. Evanston IL: Northwestern University Press, 2007.
- Fernández, A. *La Comedia del Arte: materiales escénicos*. Madrid: Espiral Fundamentos, 2006.
- Navarra, Gilda. *Commedia dell'arte: Cartilla de Estudio*. San Juan: Manual Artesanal, 1980.
- Rudlin, John. *Commedia dell'Arte: An Actor's Handbook*. New York: Routledge, 1999.

Bibliografía de consulta

- Alvarez 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, N. *El arte secreto del actor: Diccionario de Antropología teatral*. México: Escenología A.C., 1990.
- Berry, Cicely. *La voz y el actor*. Barcelona, Alba Editorial, 2006.
- Boccaccio, Giovanni. *Decamerón. Antología erótica*. México, D.F.: Lectorum, 2005.
- 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.
- Cole, Toby, Krish Chinoy, Helen. *Actors on Acting*. New York: Crown Publishers, 1970.
- 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.
- Henke, R. *Performance and Literature in the Commedia dell'Arte*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
- Jenkins, Ron. *Darío Fo & Franca Rame: Artful Laughter*. Singapore: Tien Wah Press, 2001.
- Lambranzi, Gregorio. *New and Curious School of Theatrical Dancing*. New York: Dover Publications, 2002.
- Lecoq, Jacques. *El cuerpo poético*. Barcelona: Alba Editorial, 2003.
- Navarra, Gilda. *Cartilla de un oficio: Abecedario de un actor mimo*. San Juan: Editorial Fragmento Imán, 2007.
- Neiendam, Klaus. *The Art of Acting in Antiquity*. Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 1992.
- _____. *Polimnia: Taller de Histriones (1971-1985)*. España: Romargraf, S. A., 1989.
- Nicoll, Allardyce. *Masks, Mimes and Miracles: Studies in the Popular Theatre*. New York: Cooper Square Publishers, 1963.
- Oida, Yoshi, Marshall, Laura. *El actor invisible*. Barcelona: Alba Editorial, 2010.
- Pavis, Patrice. *Diccionario de Teatro*. Barcelona: Ediciones Paidós, 1990.
- Rolfe, Bari. *Commedia dell'arte: A Scene Study Book*. San Francisco CA: Copyright Bari Rolfe. 1977.
- _____. *Behind the Mask*. San Francisco CA: Persona Products, 1977.
- _____. *Movement for Period Plays*. Oakland CA: Persona Books, 1985.
- Rudlin, John., Crick, O. *Commedia dell'arte: A handbook for troupes*. London: Routledge, 2001.
- Smith, Winifred. *The Commedia dell'Arte: A Study in Italian Popular Comedy*. New 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 del '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

Commedia dell'Arte 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

Artículo: Los actores del barroco

www.materialesdelengua.org/LITERATURA

Revista Signos: Artículo de Atilio Dabini

Profa. Rosabel Otón Olivieri

Enero 2019