

**Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
Departamento de Drama**

PRONTUARIO

TÍTULO DEL CURSO	:	Commedia dell'Arte I
CODIFICACIÓN	:	TEAT 4141
CANTIDAD DE HORAS/CRÉDITO	:	3 horas / Tres créditos
MODALIDAD	:	Híbrida
PRERREQUISITOS, CORREQUISITOS Y OTROS REQUIMIENTOS:	:	Pantomima I (TEAT 3161) y Pantomima II (TEAT 3162)
PLATAFORMAS INSTRUCCIONALES		Zoom y Moodle

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

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 físico y vocal que conduce al desarrollo de escenas improvisadas por los personajes tipos característicos de este género.

Este curso se organiza de forma tal que los y las estudiantes estudien el género teatral originado en Italia a principios del siglo XVI, conocido como Commedia dell'arte, de forma teórica y práctica. Los temas esenciales se investigan mediante ejercicios e improvisaciones que exploran la farsa, la mímica y el trabajo con la media máscara. En el curso, así como lo fue en la Commedia dell'arte, el actor es considerado un creador.

Este curso se ofrecerá bajo la modalidad híbrida. Durante las actividades presenciales cada estudiante es responsable de llevar y usar en el salón de clases su mascarilla (se recomienda que traigan una adicional, en caso de que se rompa o dañe la que llevan puesta), tener desinfectante de manos y respetar las medidas de distanciamiento físico, en todo momento, para evitar el contagio. Los profesores serán responsables de hacer cumplir estas consignas en sus cursos.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

Al finalizar el curso, los y 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. desarrollar destrezas propias de la comedia física y la improvisación.
5. interpretar los personajes de acuerdo con los códigos establecidos por las máscaras, empleando el lenguaje corporal aprendido en Pantomima I y II.
6. preparar colectivamente y presentar una escena final.
7. reconocer la teatralidad en la vida cotidiana, con el fin de crear escenas con temas de actualidad.

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO:

1. **Introducción al curso** – Discusión del prontuario y presentación de los estudiantes.
2. **Ejercicios preparatorios.** Aprendizaje de una rutina básica de calentamiento físico. Ejercicios de exploración para descubrir: a) la relación del cuerpo con el espacio; b) la relación del cuerpo con otros cuerpos y c) el espacio compartido.
3. **¿Qué fue la *Commedia dell'arte*? ¿Qué es la *Commedia dell'arte*?**
Lecturas: Diccionario teatral de Patrice Pavis, Trayectoria del actor mimo de Occidente de Gilda Navarra y *Commedia dell'Arte: An Actor's Handbook* de John Rudlin
4. **Las máscaras.** Estudio de los personajes y las relaciones entre éstos: sirvientes y amos. (Arlequín, Briguella, Colombina y Pantalón). Ejercicios e improvisaciones.
Lecturas: *Commedia dell'Arte: An Actor's Handbook* de John Rudlin, Manual del curso y *The Italian Comedy* de Pierre Louis Duchartre
5. **Presentación final**

Libro de Texto Principal

Duchartre, Pierre Louis. (1966). **The Italian Comedy**. New York: Dover Publications.

Navarra, Gilda. (1989). **Polimnia: Taller de Histriones (1971-1985)**. España:

Romargraf, S. A.

Rudlin, John. (1999). **Commedia dell'Arte: An Actor's Handbook**. New York: Routledge.

Manual con lecturas de distintos autores preparado exclusivamente para el curso por la profesora

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES:**En línea**

- Discusión de las lecturas asignadas
- Reuniones para discutir el concepto del trabajo final
- Actividades de avalúo
- Exámenes escritos.

RECURSOS MÍNIMOS DISPONIBLES O REQUERIDOS:

Recurso	En línea
Cuenta en la plataforma institucional de gestión de aprendizaje (Ej. Moodle)	Institución
Cuenta de correo electrónico institucional	Institución
Computadora con acceso a internet de alta velocidad o dispositivo móvil con servicio de datos	Estudiante
Programados o aplicaciones: procesador de palabras, hojas de cálculo, editor de presentaciones	Estudiante
Bocinas integradas o externas	Estudiante
Cámara web o móvil con cámara y micrófono	Estudiante

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN:

Asistencia, participación y actitud en clase	40%
Improvisaciones	20%
Presentación final	20%
Examen final escrito	20%
Total	100%

NORMAS GENERALES

1. La asistencia es compulsoria. Si usted se ausenta, debe excusarse previamente y hacerse cargo del material estudiado. Tres ausencias bajan la nota.
2. Deben utilizar ropa cómoda, **de hacer ejercicios** y mantener el cabello recogido y, de usar prendas, estas deben ser pequeñas.
3. Puede traer un mattress de yoga o una toalla de playa para los ejercicios que son en el piso.
4. Se permite el uso de zapatillas de baile, pero preferimos trabajar descalzos.
5. Es importante familiarizarse con el material asignado, pues es con el que trabajaremos en clase.
6. Se espera que cada estudiante mantenga una actitud receptiva y creativa en cada ejercicio que se realice.
7. **Las máscaras serán desinfectadas antes y después de cada sesión y no serán compartidas.**
8. **Celulares y dispositivos electrónicos guardados y en silencio, a menos que lo esté usando para la reunión sincrónica.**
9. Durante las reuniones virtuales, su opinión es importante. Si usted tiene algo que aportar o preguntar, levante la mano. No lo escriba en el chat porque interrumpe la clase o puede que, al leerse, corra el riesgo de no entenderse.
10. El prontuario podría experimentar cambios, los que se informarían por escrito.
11. **Las lecturas se encuentran en el Seminario Multidisciplinario José Emilio González (SMJEG) de la Facultad de Humanidades, en la página del curso. De no ser así, se les enviarán por correo electrónico.**

ACOMODO RAZONABLE

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo estudiante que requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clase. Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el (la) profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada (ya sea física, psicológica, de aprendizaje o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le gustaría solicitar disposiciones académicas especiales, éste debe comunicarse con la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita para dar inicio a los servicios pertinentes.

INTEGRIDAD ACADÉMICA
<p>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 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.</p> <p>Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso híbrido y a distancia deberá ofrecerse mediante la plataforma institucional de gestión de aprendizaje, la cual utiliza protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras personas.</p>
NORMATIVA SOBRE HOSTIGAMIENTO SEXUAL
<p>“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, 2014-2015 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 Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja”.</p>
SISTEMA DE CALIFICACIÓN
A, B, C, D, F

BIBLIOGRAFÍA

- Alvarez Sellers, Alicia. (2008). **Del texto a la iconografía: Aproximación al documento teatral del siglo XVII**. Valencia: Universidad de Valencia.
- Aristóteles. (1972). **La poética**. Madrid: Aguilar, Tercera edición.
- Berry, Cicely. (2006). **La voz y el actor**. Barcelona, Alba Editorial.
- Brook, Peter. (2019). **El espacio vacío**. Barcelona: Ediciones Península.
- Córdoba, Mercedes. (2013). **Los mejores sketches de la Commedia dell'Arte**. México, D.F.: Escenología.
- Duchartre, Pierre Louis. (1966). **The Italian Comedy**. New York: Dover Publications.
- Fava, Antonio. (2007). **The Comic Mask**. Evanston: Northwestern University.
- Fó, Darío. (1977). **Manual mínimo del actor**. México: Editorial El Milagro.
- Grantham, Barry. (2014). **Playing Commedia: A Training Guide to Commedia Techniques**. Londres: Nick Hern Books.
- Gordon, Mel. (1983). **Lazzi: The Comic Routine of Commedia dell'Arte**. New York: Performing Arts Journal Publications.
- Henke, R. (2012). **Performance and Literature in the Commedia dell'Arte**. Cambridge: Cambridge University Press.
- Jenkins, Ron. (2001). **Darío Fo & Franca Rame: Artful Laughter**. Singapore: Tien Wah Press.
- Lambranzi, Gregorio. (2002). **New and Curious School of Theatrical Dancing**. New York: Dover Publications.
- Moreira, Cristina. (2015). **La Commedia dell'arte: Un teatro de artesanos**. Buenos Aires: Eudeba.
- Navarra, Gilda. (2007). **Cartilla de un oficio: Abecedario de un actor mimo**. San Juan: Editorial Fragmento Imán, 2007.
- _____, (1989). **Polimnia: Taller de Histriones (1971-1985)**. España: Romargraf, S. A.
- Neiendam, Klaus. (1992). **The Art of Acting in Antiquity**. Copenhagen: Museum Tusulanum Press.

Nicoll, Allardyce. (1963). **Masks, Mimes and Miracles: Studies in the Popular Theatre**. New York: Cooper Square Publishers.

Pavis, Patrice. (1990). **Diccionario de Teatro**. Barcelona: Ediciones Paidós.

Rolfe, Bari. (1977). **Commedia dell'arte: A Scene Study Book**. San Francisco CA: Copyright Bari Rolfe.

____, (1977). **Behind the Mask**. San Francisco CA: Persona Products.

____, (1985). **Movement for Period Plays**. Oakland CA: Persona Books.

Rudlin, John., Crick, O. (2001). **Commedia dell'arte: A Handbook for Troupes**. London: Routledge.

Smith, Winifred. (1912). **The Commedia dell Arte: A Study in Italian Popular Comedy**. New York: Columbia Press University Press.

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.

Simpson, Fay. (2008). **The Lucid Body: A Guide for the Physical Actor**. New York: Allworth Press.

Susuki, Tadashi. (2015). **Culture is the Body**. (Translated by Kameron H. Steele). New York: Theatre Communications Group.

Uribe, María de la Luz. (1963). **La Commedia del 'arte**. Santiago de Chile: Editorial Universitaria.

Referencias electrónicas:

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/

www.materialesdelengua.org/LITERATURA

www.slavasnowshow.com/english/main-page.html

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.commedia-dell-arte.com/

www.teatrodlfinikito.com

www.teatrovivo.eu/en/biografia.php

<https://youtu.be/6PjO8GnR9Cw>

<https://youtu.be/4sL-IxowOYI>

<https://youtu.be/DYFCC2qGu6g>