

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

PRONTUARIO

TÍTULO DEL CURSO	:	Commedia dell'Arte II
CODIFICACIÓN	:	TEAT 4142
CANTIDAD DE HORAS/CRÉDITO	:	3 horas / Tres créditos
MODALIDAD	:	Presencial Este curso se podrá ofrecer presencial, híbrido o en línea en las fechas establecidas por la Oficina del Registrador.
PRERREQUISITOS, CORREQUISITOS Y OTROS REQUIMIENTOS:	:	Commedia dell'Arte I (TEAT 4141)
DESCRIPCIÓN DEL CURSO:		

“Gracias a la Commedia dell’arte se desarrolló un indispensable elemento del arte teatral: La actuación”. Gilda Navarra, directora y profesora de pantomima y comedia del arte (1921-2015)

“Los actores de las compañías italianas desarrollaron por necesidad un espíritu de camaradería en su trabajo y alcanzaron un nivel de compenetración nunca visto en las compañías de dramas o de comedias eruditas”. Pierre Louis Duchartre, actor y escritor francés (1894-1993)

Los comediantes no aprendían nada de memoria. Ellos tenían que ver el tema un momento antes de ir a escena. Esa habilidad de actuar en el momento hacía a un actor italiano irremplazable”. Evaristo Gherardi, actor y autor de la *commedia dell’arte*. (1633-1700)

Descripción

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/les estudiantes manejen información teórica y práctica del estilo teatral conocido como la Comedia del Arte en talleres dirigidos a entrenarles como actores, en la creación de personajes y argumentos. Los temas siempre se investigan mediante lecturas, ejercicios, juegos teatrales e improvisaciones en sesiones de trabajo en las que se experimenta primero con el cuerpo,

las acciones y luego con las palabras y las máscaras. Los textos surgen de las improvisaciones y pueden transformarse a medida que avanza la exploración.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

1. Exponer a los/las/les 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 Comedia del Arte
2. Comprender el estudio de la Comedia del Arte como una forma de entrenamiento actoral.
3. Estudiar otros personajes que componen el universo de máscaras de la Comedia del Arte
4. Reconocer el vocabulario relacionado con la materia de estudio.
5. Exponerse con rigurosidad y disciplina al desarrollo de ejercicios e improvisaciones como metodología para el desarrollo de argumentos de la Comedia del Arte
6. Desarrollar los personajes, de acuerdo con las pautas establecidas por cada máscara: manejando el lenguaje corporal aprendido en los cursos de Pantomima y en Comedia del Arte I y en las lecturas realizadas.
7. Integrar las distintas destrezas que posea cada estudiante como canto, circo, baile, magia, dramaturgia y otras, a la creación de los personajes,
8. 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.

Libros de texto

- Crick, Olly. (2022). **The Dramaturgy of Commedia dell'Arte**. New York Routledge.
- Duchartre, Pierre Louis. (1966). **The Italian Comedy**. New York: Dover Publications.
- Fava, Antonio. (2007). **The Comic Mask in the Commedia dell'Arte**. Evanston IL: Northwestern University Press.
- Fernández, A. (2006). **La Comedia del Arte: materiales escénicos**. Madrid: Espiral Fundamentos.
- Moreira, Cristina. (2015) **La commedia dell'arte, un teatro de artesanos (guiños y guiones dell'arte para el actor**. Buenos Aires: INTeatro.
- Rudlin, John. (1999). **Commedia dell'Arte: An Actor's Handbook**. New York: Routledge.

Manual del curso preparado por la profesora

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES:

- Ejercicios de calentamiento físico y vocal
- Ejercicios de exploración del espacio desde lo cómico
- Ejercicios de comedia física

- Ejercicios de exploración con los objetos de cada personaje
- Improvisaciones silentes, con sonidos y con lenguajes inventados
- Improvisaciones con las máscaras conducentes a la creación y/o desarrollo de argumentos y situaciones entre los personajes
- Improvisaciones basadas en los argumentos creados
- Redacción de textos creados en las improvisaciones
- Lectura de los textos creados
- Lecturas de distintas recopilaciones de argumentos de la comedia del arte
- Ensayos

RECURSOS DE APRENDIZAJE O INSTALACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS:

1. Proyector para presentaciones en *power point*
2. Televisor: video y DVD
3. Máscaras, vestuarios y utilería de los personajes de la Comedia del Arte
4. Elementos de utilería y vestuarios propios de los personajes
5. Acceso a montajes teatrales y a especialistas invitados
6. Vídeos
7. **Diario reflexivo**

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN:

Asistencia y participación en ejercicios e improvisaciones		30%
Escenas	25%	
Creación de textos	10%	
Presentación final	20%	
Reflexión final	15%	
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 para poder desarrollar la clase. El estudio debe ir a la par con el entrenamiento físico para que logre realizar improvisaciones significativas, acorde con los personajes.
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 virtual o para filmar algún ejercicio.**
9. El prontuario podría experimentar cambios, los que se informarían por escrito.
10. **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

La Universidad de Puerto Rico (UPR) reconoce el derecho que tienen los estudiantes con impedimentos a una educación post secundaria inclusiva, equitativa y comparable. Conforme a su política hacia los estudiantes con impedimentos, fundamentada en la legislación federal y estatal, todo estudiante cualificado con impedimentos, tiene derecho a la igual participación de aquellos servicios, programas y actividades que están disponibles de naturaleza física, mental o sensorial y que por ello se ha afectado, sustancialmente, una o más actividades principales de la vida como lo es su área de estudios post secundarios, tiene derecho a recibir acomodos o modificaciones razonables. De usted requerir acomodo o modificación razonable en este curso, debe notificarlo al profesor sobre el mismo, sin necesidad de divulgar su condición o diagnóstico. De manera simultánea, debe solicitar a la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) de la unidad o Recinto, en forma expedita, su necesidad de modificación o acomodo razonable.

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 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. **Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso híbrido, a distancia y en línea 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.**

Política de Integridad Académica de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras:

Certificación Núm. 64 Año Académico 2022-2023 del Senado Académico: La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPRRP) está comprometido con mantener y promover un ambiente intelectual y ético basado en los principios de integridad y rigor académico, confianza, respeto mutuo y diálogo sereno entre las personas de la comunidad universitaria esenciales para el logro de su misión. La integridad implica la firme adherencia a un conjunto de valores éticos fundamentales, tales como la honestidad, el respeto y la responsabilidad. La integridad académica es parte, no solo de la enseñanza y el aprendizaje, sino de las relaciones e interacciones consustanciales al proceso educativo, investigativo y administrativo. Debe permear todos los ámbitos de la vida y la comunidad universitaria. Esta Política de Integridad Académica (de ahora en adelante Política) se sostiene en el quehacer académico compartido entre los integrantes de la comunidad universitaria al promulgar y afianzar estos valores mediante la educación, el diálogo y la prevención. Se enfoca, principalmente, en el ámbito estudiantil en el proceso de enseñanza y aprendizaje y la investigación. Sin embargo, la integridad académica atañe a todos los integrantes de la comunidad universitaria: estudiantes, personal docente y no docente.
<https://senado.uprrp.edu/wp-content/uploads/2023/01/CSA-64-2022-2023.pdf>

POLÍTICA Y PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE SITUACIONES DE DISCRIMEN POR SEXO O GÉNERO EN LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO:

«La Universidad de Puerto Rico, como institución de educación superior y centro laboral, protege los derechos y ofrece un ambiente seguro a todas las personas que interactúan en ella, ya sea a estudiantes, empleados, contratistas o visitantes. Por tanto, se promulga la política con el fin de promover un ambiente de respeto a la diversidad y los derechos de los integrantes de la comunidad universitaria, **Cert. 107 (2021-2022) JG, Política y procedimientos para el manejo de situaciones de discriminación por sexo o género en la Universidad de Puerto Rico.** Se establece un protocolo para el manejo de situaciones relacionadas con las siguientes conductas prohibidas: discriminación por razón de sexo, género, embarazo, hostigamiento sexual, violencia sexual, violencia doméstica, violencia en cita y acecho, en adelante, «las conductas prohibidas», en el ambiente de trabajo y estudio.

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 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. **Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso híbrido, a distancia y en línea 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.**

Política de Integridad Académica de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras:

Certificación Núm. 64 Año Académico 2022-2023 del Senado Académico: La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPRRP) está comprometido con mantener y promover un ambiente intelectual y ético basado en los principios de integridad y rigor académico, confianza, respeto mutuo y diálogo sereno entre las personas de la comunidad universitaria esenciales para el logro de su misión. La integridad implica la firme adherencia a un conjunto de valores éticos fundamentales, tales como la honestidad, el respeto y la responsabilidad. La integridad académica es parte, no solo de la enseñanza y el aprendizaje, sino de las relaciones e interacciones consustanciales al proceso educativo, investigativo y administrativo. Debe permear todos los ámbitos de la vida y la comunidad universitaria. Esta Política de Integridad Académica (de ahora en adelante Política) se sostiene en el quehacer académico compartido entre los integrantes de la comunidad universitaria al promulgar y afianzar estos valores mediante la educación, el diálogo y la prevención. Se enfoca, principalmente, en el ámbito estudiantil en el proceso de enseñanza y aprendizaje y la investigación. Sin embargo, la integridad académica atañe a todos los integrantes de la comunidad universitaria: estudiantes, personal docente y no docente.

<https://senado.uprrp.edu/wp-content/uploads/2023/01/CSA-64-2022-2023.pdf>

POLÍTICA Y PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE SITUACIONES DE DISCRIMEN POR SEXO O GÉNERO EN LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO:

«La Universidad de Puerto Rico, como institución de educación superior y centro laboral, protege los derechos y ofrece un ambiente seguro a todas las personas que interactúan en ella, ya sea a estudiantes, empleados, contratistas o visitantes. Por tanto, se promulga la política con el fin de promover un ambiente de respeto a la diversidad y los derechos de los integrantes de la comunidad universitaria, **Cert. 107 (2021-2022) JG, Política y procedimientos para el manejo de situaciones de discriminación por sexo o género en la Universidad de Puerto Rico**. Se establece un protocolo para el manejo de situaciones relacionadas con las siguientes conductas prohibidas: discriminación por razón de sexo, género, embarazo, hostigamiento sexual, violencia sexual, violencia doméstica, violencia en cita y acecho, en adelante, «las conductas prohibidas», en el ambiente de trabajo y estudio.

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE SURGIR UNA EMERGENCIA O INTERRUPTIÓN DE CLASES:

En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, el profesor continuará ofreciendo el curso utilizando la modalidad a distancia o en línea, según establecidas en este prontuario oficial. De acuerdo a la información oficial y las directrices institucionales, el profesor realizará esfuerzos para comunicarse con los estudiantes vía correo electrónico institucional u otros medios alternos disponibles para coordinar la continuidad del ofrecimiento.

If an emergency or an interruption of courses occurs, course offerings will take place with the support of distance learning modalities, as established in the official syllabus. In compliance with official communications and institutional guidelines, the professor will make efforts to communicate with students via institutional email or other available communication outlets to coordinate the continuity of course work.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

A, B, C, D, F

BIBLIOGRAFÍA

- Álvarez Sellers, Alicia. (2008). **Del texto a la iconografía: Aproximación al documento teatral del siglo XVII**. Valencia: Universidad de Valencia.
- Bayes, Christopher. (2019). **Discovering the Clown or The Funny Book of Good Acting**. New York: Theatre Communications Group.
- Berry, Cicely. (2006). **La voz y el actor**. Barcelona, Alba Editorial.
- Boccaccio, Giovanni. (2005). **Decamerón. Antología erótica**. México, D.F.: Lectorum.
- Brook, Peter. (2019). **El espacio vacío**. Barcelona: Ediciones Península.
- Chaffee, J., Crick, O. (Editores). (2017). **The Routledge Companion to Commedia dell'Arte**. New York: Routledge.
- Crick, Olly. (2022). **The Dramaturgy of Commedia dell'Arte**. New York: Routledge.
- Duchartre, Pierre Louis. (1966). **The Italian Comedy**. New York: Dover Publications.
- Evans, Mark. (2009). **Movement Training for the Modern Actor**. New York: Routledge.
- Fava, Antonio. (2007). **The Comic Mask in the Commedia dell'Arte**. Evanston IL: Northwestern University Press.
- Fernández, A. (2006). **La Comedia del Arte: materiales escénicos**. Madrid: Espiral Fundamentos.
- 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.
- 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 (guiños y**

guiones dell'arte para el actor. Buenos Aires: Inteatro.

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.

Neiiendam, Klaus. (1992). **The Art of Acting in Antiquity.** Copenhagen: Museum Tusculanum 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.

Robinson, Davis R. (1999). **The Physical Comedy Handbook.** Portsmouth, NH: Heinemann.

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.

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

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.

Referencias electrónicas

[\(51\) Jacques Lecoq El cuerpo poetico | Miguel Muñoz de Morales - Academia.edu](#) (*El cuerpo poético* de Jacques Lecoq, pdf)

<https://inteatro.ar/wp-content/uploads/2022/10/2016/-INTIacomediaWEB.pdf> (*La commedia dell'ate: Un teatro de artesanos* de Cristina Moreira, pdf)

Referencias electrónicas (visuals):

https://youtu.be/h_0TAXWt8hY (The world of Commedia dell'Arte)

https://youtu.be/jvC-y4I_5hU (Darío Fo sobre Commedia dell'Arte)

<https://youtu.be/A-EQbw-U578> (Darío Fo sobre Pantalone)

<https://youtu.be/jG0KPL7owZU> (Pantalone and The Doctor in Performance – Peter Holdway)

<https://youtu.be/FSc7J-5YjI> (Arlechino servo di due padroni – Piccolo Teatro di Milano)

https://youtu.be/qfG20CGd_AI (Darío Fo sobre Arlechino)

<https://youtu.be/oAAmdvkukTA> (*La muerta viva*, 2010. Montaje del Departamento de Drama)

<https://youtu.be/4sL-lxowOYI> (*Junta de Commedia: Canovachos de Comedia del Arte*, 2016. Montaje del Departamento de Drama de la UPRRP)

<https://youtu.be/fQFoBdX57DM> (*El mentiroso* de Carlo Goldoni, versión de Rosabel Otón. 2020. Teatro Rodante UPRRP)

Profa. Rosabel Otón Olivieri, enero 2024