COMMEDIA DELL’ ARTE

un teatro de artesanos

Docente: Cristina Moreira

Modalidad virtual

La posibilidad de imaginar un teatro con numerosos personajes creados *all’improvviso* por sus intérpretes de oficio y el uso de sus medias máscaras serán las características sustantivas del estilo de la *Commedia dell’arte* que abordaremos en este programa.

Veremos durante las clases sincrónicas cómo sucedía esta expresión artesanal e ingeniosa que perduró durante más de dos siglos influyendo a grandes dramaturgos y comediógrafos de la época.

Haremos un enfoque del contexto del actor renacentista como heredero de las manifestaciones anteriores reconociendo la presencia de los trovadores y juglares medievales. Observaremos el desarrollo y fortalecimiento en la improvisación, el canto, el baile y la poesía en verso libre como una exaltación del hecho espectacular.

Una manera de acercarse al estudio de la improvisación *dell’arte* consiste en ofrecer a los actores muy variadas propuestas que agilicen su expresión oral, motivando la creación de un discurso semejante a las romanzas.

Con tema libre, a modo de juglares, el actor puede integrar en su relato improvisado, la voz cantada, acompañarse de algún instrumento de cuerdas o percusión, e incorporar los gestos necesarios para destacar su narración.

Carlo Goldoni fue defensor del teatro de comedia popular, en su vasta obra se encuentran libretos para compañías *dell’arte,* lo cual le significó el menosprecio de sus contemporáneos en el contexto iluminista de su obra. El declive de la *commedia dell’arte,* se produce cuando es desplazada por un lenguaje teatral nuevo que responde a otras necesidades sociales y estéticas. El realismo de los personajes, que adoptan en Goldoni la forma de la nueva comedia italiana,

recreando el juego *dell’arte,* transforman un lenguaje centrado en los actores hacia una dramaturgia de autor.

Abordaremos el trabajo interpretativo, la lectura y análisis de la obra de Goldoni, como el testimonio más directo para ingresar en el mundo de la *commedia dell’arte*. Sus obras *Arlequino el servidor de dos patrones* y *El hijo de Arlequino perdido y hallado,* según críticas de la época, respetaron las características del juego de los comediantes italianos.

Meyerhold y Copeau volvieron su mirada a las fuentes de inspiración *dell’arte*, para renovar y revitalizar la escena teatral que atravesaban. Desde su ideología política en el campo encontraron un modelo a seguir dado que aquellos comediantes de oficio agrupados en compañías permitían al intérprete la coautoría de la obra, haciendo que la distribución del poder fuera repartida.

Meyerhold propuso una organización horizontal y no piramidal en la tríada autor-actor-espectador y J. Copeau manifestaba: “Hay que reinventarlo todo”, identificándose con el valor que cumple una preparación física estricta, en el cuerpo del actor.

Ambos coincidían en el empleo de máscaras y el lenguaje del gesto, como también técnicas de circo, para un nuevo teatro de principios del siglo XX, y la *commedia dell’arte* ya había dado muestras de los alcances de sus intérpretes y de las compañías de teatro.

Ambos pensadores inferían del trabajo artesanal de los comediantes italianos del 1500, el origen popular y el concepto del oficio de actor, también conceptualizado como un obrero del arte, en oposición al teatro burgués de su tiempo.

Es de mi interés acercar propuestas de tareas, como metodología de práctica y aprendizaje de estos contenidos. Dejando abierta la intención de recrear el modo de la *commedia dell’ arte* la escritura y creación de *canovacci* originales.

Tema 1

Aproximación a los conceptos dramatúrgicos en la *Comedia del Arte: canovacci, zibaldone, lazzi,* grandes máscaras, *intervalos,* madrigales.

La compañía de Flamino Scala. La comedia sentimental. El equívoco. Función dramática de la mujer en la representación de la *comedia del arte.*

Bibliografía de consulta disponible en PDF en sitios URL

Moreira, Cristina*, Las múltiples caras del actor,* capitulo *La commedia dell’ arte, el mudo del equívoco, pág. 73 pág. 83*

[*http://www.inteatro.gob.ar/editorial/publicaciones/libros?autor=cristina%20moreira&a%C3%B1o=2008*](http://www.inteatro.gob.ar/editorial/publicaciones/libros?autor=cristina%20moreira&a%C3%B1o=2008)

Tema 2

Improvisación escenas y monólogos de Colombina, Isabela, Arlequín. Interpretación de fragmentos y diálogos de Beatrice y Clarice, de Arlequín y Smeraldina

Bibliografías:

Goldoni Carlo*, El servidor de dos patrones*

[*http://smjegupr.net/wp-content/uploads/2012/07/Arlequ%C3%ADn-servidor-de-dos-patrones.pdf*](http://smjegupr.net/wp-content/uploads/2012/07/Arlequ%C3%ADn-servidor-de-dos-patrones.pdf)

Moreira Cristina*, La commedia dell’ arte un teatro de artesanos, colección estudios de teatro.* Ed INteatro .EL HIJO DE ARLEQUINO PERDIDO Y HALLADO *-DE CARLO GOLDONI pág 146-151*

[*http://inteatro.gob.ar/Files/Publicaciones/70/2016%20INT*](http://inteatro.gob.ar/Files/Publicaciones/70/2016%20INT)

Tema 3

Puesta en escena. Espacialidad, lenguaje, indumentaria, música Escritura de un argumento o de un guion de *commedia dell’ arte.* Adaptación de estilo e interpretación de fragmentos de obras.

Bibliografía

Víctor Manuel Pagán Rodríguez. El teatro de Goldoni en España Comedias entre los siglos dieciocho y dramas con música y veinte.ed. Departamento de Facultad Filología Española, II de Filología Universidad Complutense de Madrid 1997

[*http://webs.ucm.es/BUCM/tesis//19972000/H/3/H3068201.pdf*](http://webs.ucm.es/BUCM/tesis//19972000/H/3/H3068201.pdf)

Rafael Bruza *Seis comedias serias*

<http://inteatro.gob.ar/editorial/publicaciones/libros/6-comedias-serias-1227>

METODOLOGÍA

Clases virtuales por zoom con posibilidad de presentar trabajos en vivo.

Tareas de prácticas y ejercicio interpretación actoral de escenas de commedia dell’arte. monólogos, fragmentos de escenas, poemas, canciones, danzas.

Se creará un drive group para que los participantes puedan subir sus trabajos filmados y editados

Presentaciones escritas de boceto de obra de comedia, inspirados en los contenidos del programa.

BIBLIOGRAFÍA

Artaud, Antonin*, El teatro y su doble, Prefacio, El teatro balines; Un atletismo afectivo; Gallimard, 1938.*

Barthes, Roland*, Essais critiques, Seix Barral, 1964. Fragmentos de un discurso amoroso, Siglo xxI, 1977.*

Bhabha, Homi*, El lugar de la cultura, Manantial, 2002.*

Baudrillard, Jean y Marc Guillaume*, Figuras de la alteridad, Taurus, 1994.*

Bauman, Zygmunt, *Modernidad líquida, Fondo de Cultura Económica de Argentina, 2002.*

Boido, Guillermo, *en El verbo y las tinieblas de Ivonne Bordelois, Libros del Zorzal 2003.*

Bordelois, Ivonne, *La palabra amenazada, Libros del Zorzal, 2003.*

Bourdieu, Pierre, *Intelectuales política y poder, Eudeba, 2005.*

Brecht, Bertolt, *Escritos sobre teatro, prólogo Genoveva Dietrich, capítulos I, II, V, Alba, 2004.*

 Brown, John Russel*, The Oxford Illustrated History of the Theatre, Oxford University Press,1995.*

Cole, Toby y Helen Krich Chinoy, Actors on actins, Crown Publishers, NuevaYork, 1970.

Copeau, Jacques*, Escritos sobre el teatro, ADE, España, 2002, ISBN 84-05576-12-0 capÍtulos 1,2,3,4.*

De Marinis, Marco*, “La actuación en la commedia dell’arte: apuntes para una indagación iconográfica”, en Comprender el teatro. Lineamientos de una nueva teatrología, Teatrología por O.Pellettieri Galerna, 1997.*

Derrida, Jacques, *De l’hospitalité, ed. De la Flor S.R.L., 2000.*

Diderot, Denis*, La paradoja del comediante, Leviatan, 1994.*

Dubatti, Jorge*, Historia de la actuación, tomo 2, “Craig”, por D. Lewis, Colihue.*

Féral, Josette, *“Mímesis y teatralidad” en Itinerarios del teatro latinoamericano, ed. O. Pellettieri, Galerna, 2000.*

Goldoni, Carlo, El Servidor de dos patrones, ed.Centro editor de América Latina 1982

Helbo, André*, El Teatro: ¿texto o espectáculo vivo?, Galerna, 2012.*

Marivaux, Jean*, Arlequín polis par l’amour, trad. Cristina Moreira.*

Meyerhold, Vsévolod, *Teoría teatral, Fundamentos, 1982, pp. 11 a 89.*

Molière, *El burgués gentilhombre, “Estudio preliminar” de G. Fernández, Centro editor de América Latina, 1982.*

Moreira, Cristina*, El rol de la mujer en la commedia dell’arte, Galerna 2005.*

Moreira Cristina*, La commedia dell’arte un teatro de artesanos. ed. INteatro*

Nicoll , Allardyce, *Il mondo de Arlequino, Cambridge University Press, 1980.*

Ortega y Gasset*, José, Idea de teatro, Losada.*

Pellettieri, Osvaldo*, De Totó a Sandrini. Del cómico italiano al “actor nacional” argentino, Galerna, 2001. Teatro, tomo 1, Teoría y práctica dramática en Vacarezza, (pag 13-20) fragmento de Los escruchates. Corregidor, 1993, pp. 35 -62.*

Salerno, Henry, *Scenario de le Favole Representative de Flamino Scala. Scala, Flaminio, Scenario de le Favole Representative.*

Sennet,Richard*, El artesano, Anagrama, 2009.*

Sullivan, Henry,Raúl Galoppe, Mahlowl Stoutz, *La comedia española y el teatro europeo del siglo XVIII, Támesis, Londres, 1999.*

Uribe, Maria de la Luz*, La commedia dell’arte, Destino, Santiago de Chile, 1963.*

Ubersfeld, Anne*, El diálogo teatral, Galerna, 2004. Semiótica teatral, Cátedra, 1998.*

Wickham, Glynne, *A history of the Theatre, Cambridge, University Press, 1992. 198*