

# *Commedia dell'Arte*



*Gesto, cuerpo, voz, personaje, ritmo, esencia, juego,  
espectacularidad...*

*Un ejemplo de teatro total que camina en una sola dirección:  
la humanidad.*

Representar de forma improvisada es un invento de nuestros siglos, que no conocieron los antiguos [...] Parece ser un arte surgido solo de la bella Italia [...] La empresa es tan bonita como difícil y peligrosa y solo se pueden dedicar a ella las personas idóneas y entendidas, las que saben que significa “regla de lengua”, “figuras retóricas”, “tropos” y todo el Arte Retórico, pues tienen que utilizar de forma improvisada lo que el poeta sabe hacer de forma premeditada.

Me dan risa aquellos que acostumbrados a representar solo de forma premeditada, dicen que no es un buen actor el que representa improvisando: cuando el que actúa improvisando, que es más difícil, más fácil le será actuar de forma premeditada, que no lo es tanto; es más, siempre dispondrá el improvisador de un golpe maestro si le falla la memoria, pues, frente cualquier error, es hábil para encontrar una solución, sin que la audiencia lo pueda notar.

Dell'arte rappresentativa premeditata e all'improvviso  
A. Perrucci, año: 1694

## **Identificación del curso:**

- **Destinatarios:** Alumnos con experiencia en Arte Dramático, alumnos que deseen profundizar en diferentes técnicas teatrales, profesionales de el espectáculo que deseen conocer la técnica de la “Commedia dell'Arte”, público en general que tenga interés en el juego teatral.
- **Número de horas:** A concretar.
- **Número de sesiones durante el curso:** A concretar.
- **Número mínimo de alumnos:** 8.
- **Número máximo de alumnos:** 15.
- **Necesidades técnicas:** equipo de sonido, cubos, palos o cañas, pelotas, sillas, biombos o cortinas.

## **Material:**

Ropa adecuada para el ejercicio físico y de carácter neutro.

Un cinturón de piel, un pañuelo de cabeza, tres faldas con vuelo, un vestido largo de mujer. Durante el curso se encargará la memorización y búsqueda de distintos tipos de textos.

## **Presentación:**

Commedia dell'arte fue el nombre que recibió un tipo de espectáculo improvisado que fue especialmente popular durante el renacimiento italiano. Dramaturgos de la talla de Shakespeare y Moliere se basaron en ellos para escribir sus obras.

La definición de "comedia de el arte" distinguía el teatro de actores profesionales de aquellos que se realizaban en las cortes por parte de literatos y cortesanos o de los espectáculos sagrados de la iglesia. Las compañías profesionales estaban compuestas por artistas y acróbatas ambulantes. No interpretaban textos de autor sino que, a partir de un argumento, representaban eventos inspirados en la realidad cotidiana, enriquecidos con números acrobáticos, danzas, música y canto.

En la Commedia dell'Arte hay una serie de personajes tipo y arquetipos, la mayoría con su máscara propia, que los actores conoce bien. Los actores improvisan a en escena y la obra teatral nace delante del público en el mismo momento en el cual se representa. Cada pieza es diferente y los autores de la obra son sus mismos ejecutores.

## **Objetivos:**

Experimentar con el juego corporal individual.

Experimentar con la relación con el otro, con el grupo y con el espacio.

Desarrollar la escucha, la disponibilidad y el nivel de tensión corporal.

Amortizar el esfuerzo.

Máximo rendimiento en todos los aspectos que intervienen en el trabajo del actor.

El juego, el espacio y el ritmo de la “Commedia dell'Arte”.

Presencia en escena de los personajes de la Commedia dell'Arte y sus actitudes.

Técnica con la media máscara de la “Commedia dell'Arte”.

## **Contenidos:**

- **Historia:**

Breve introducción en el contexto histórico, social y cultural durante el cual apareció y se desarrollo la “Commedia dell’arte”.

- **La Media Máscara:**

Preparación corporal para poder utilizar el cuerpo en beneficio de la técnica de expresión que requiere la media máscara utilizada en la “Commedia dell’arte”.

- **Los Personajes:**

*Tipologías, Caracteres y Personajes*

Estudio de las cuatro tipologías básicas de los personajes de la “Commedia dell’arte”: el viejo o el ser humano cuando es viejo, el criado o el ser humano cuando esta a disposición de los otros, el enamorado o el ser humano que quiere, el capitán o el ser humano que lucha contra sus enemigos.

Estudio de los caracteres o arquetipos cómicos con los cuales se pueden dividir las cuatro tipologías. De este estudio aparecen los personajes de la “Commedia dell’arte” que se identifican con las medias máscaras. Estudio de las características propias de cada personaje: comportamiento y estilo formal.

- **La Improvisación:**

Entrenamiento para la improvisación, básica para la “Commedia dell’arte” por que no se utilizan textos escritos ni guiones de movimientos, todo se basa en la improvisación de los actores.

- **Los “Lazzis”:**

Estudio de los “lazzi” mas clásicos de la “Commedia dell’arte”. Los “lazzi” son gags que funcionan de forma independiente del resto del guión de la comedia, pertenecen a un sol personaje y nos ayudan a definir su comportamiento y producir mas efecto cómico.

- **Los “Canovaccios”:**

Puesta en practica de diferentes “canovaccios” para poder aplicar toda la técnica aprendida. Los “canovaccios” son los pequeños guiones de entradas y salidas que marcaban el argumento de la comedia y que los actores utilizaban como base para su improvisación.

- **Estilos Formales:**

*La Farsa, la Comedia norte-sur, La Poética y Òpera Reggia.*

Estudio de los diferentes estilos y momentos históricos de la Commedia dell'Arte y sus características y diferencias.