Comedia del Arte

Información del Plan Docente

Curso académico: 2023/24
Asignatura: Comedia del Arte
Docente: Claudio Alberto Casero Altube **Correo electrónico:** claudioa.casalt@educa.jcyl.es
Titulación: Graduado/-a en Arte dramático, Especialidad de Dirección escénica y Dramaturgia
Créditos ECTS: 4
Curso: 2023-2024
Periodo de impartición: Anual
Tipo de asignatura: Optativa
Materia: Asignaturas Optativas

Información sobre la Asignatura

1. Breve descripción de la asignatura
La Comedia del Arte se configura como la primera organización teatral de carácter artístico y laboral en occidente, tras la caída del Imperio Romano. Decir Comedia del Arte es decir Teatro profesional e igualitario. Nace en Italia, se consagra en Francia y extiende su influencia por toda Europa. Su carácter conmutativo: El arte del oficio/el oficio del arte presenta más allá del estilo, una concepción. Su juego teatral exige un carácter extra-cotidiano en regla y forma. Demanda versatilidad. Sus principios son imprescindibles para todo profesional del Arte Dramático.

2. Objetivos de la asignatura
2.1. Ejercitar la evocación imaginativa como instrumento creativo de la expresividad dramática.
2.2. Realizar con fluidez una respuesta dramática bajo una premisa determinada.
2.3. Conocer a nivel general las máscaras más significativas de la Comedia del Arte y su historia.
2.4. Componer siluetas de creación propias y de propuesta externa.
2.5. Producir y reproducir siluetas definidas de forma improvisada.
2.6. Ejercitar adecuadamente el eje "cuerpo, espacio y tiempo" para realizar un hecho escénico con un principio, un desarrollo y un final.
2.7. Desarrollar la creatividad y autonomía del futuro intérprete para el desarrollo de la expresión artística.

3. Vinculación formativa con otras asignaturas del título
Prácticas de Interpretación; *Dirección de actores*.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias generales
4.1.1. Planificar y gestionar de manera individual y colectiva un proceso de trabajo determinado y flexible de forma eficiente y motivadora.
4.1.2. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.
4.1.3. Organizar procesos creativos por metodología de trabajo y renovación estética.

4.1.4. Fomentar la autonomía y autorregulación en el ámbito del conocimiento, las emociones, las actitudes y las conductas, mostrando independencia en la recogida, análisis y síntesis de la información, en el desarrollo de las ideas y argumentos de una forma crítica.

4.2. Competencias específicas

4.2.1. Desarrollar los procesos creativos de construcción dramatúrgica de máscaras a nivel individual y colectivo.
4.2.2. Fomentar autonomía y autorregulación en la creación de escenas en base a los recursos técnicos de la Comedia del Arte.
4.2.3. Desarrollar las habilidades comunicativas de la directora/or de escena en el trabajo de equipo para la construcción de escenas de Comedia del Arte.

4.3. Resultados de aprendizaje

4.3.1. Aplicación de los parámetros rítmicos, espaciales y temporales en el proceso de búsqueda en la construcción práctica de una dramaturgia visual.
4.3.2. Producción y reproducción de la composición de determinadas siluetas.
4.3.3. Articulación del eje "cuerpo, espacio y tiempo" propio y del Otro a fin de realizar, dirigir y articular un fluido hecho escénico.
4.3.4. Uso de la evocación imaginativa como instrumento creativo de la expresividad dramática.

5. Contenidos

5.1. Breve descripción de los contenidos:
Conocimiento de los arquetipos evolucionados de la Comedia del Arte; articulación del espacio dramático; la versatilidad del objeto; principios convencionales del espacio y la materia; Historiografía del desarrollo teatral en la Modernidad. Influencias de la Comedia del Arte en el teatro del siglo XX.; principios y recursos expresivos de la Comedia del Arte en la actualidad.
5.2 Temario:
Tema 1- Orígenes y búsqueda de referentes.
Tema 2- La improvisación en la Comedia del Arte y su entrenamiento.
Tema 3- Máscara y silueta.
Tema 4- Tramas del pasado y del presente.
Tema 5- El Teatro de la Comedia del Arte y su aplicación contemporánea
Tema 7- Técnicas de construcción para la configuración de representaciones individuales y colectivas.

6. Metodología

Metodología		Total
1	Clases teóricas, teórico – prácticas y prácticas. El primer día de clase se leerá y analizará la Guía Docente. Se realizarán prácticas individuales y colectivas. Dichas prácticas podrán ser grabadas con fines didácticos previo permiso de cada alumno. El alumnado podrá usar el ordenador, tableta, móvil, grabadora, etc., como herramientas de trabajo, solo con permiso expreso del docente. Se usará con fines didácticos material videográfico, etc... Se procurará invitar a un artista externo para compartir experiencias. Se podrá establecer colaboraciones con otras asignaturas de nuestros estudios, y previo permiso, con otros centros y entidades. Revisión de la nota presencial en el horario propuesto por el profesor dentro de los tiempos establecidos.	55
2	Clases abiertas y muestras	2
3	Tutorías (repaso de contenidos impartidos en las clases) (No se incluye las horas de las tutorías generales, al margen de las correspondientes horas lectivas).	3
4	Estudio personal, trabajos, ensayos en grupo y/o lecturas Cada alumna/o deberá realizar por escrito una Memoria sobre el trabajo y reflexiones personales desarrollados durante el curso	60
TOTALES (Horas)		120

7. Evaluación

7.1 Sistema de evaluación continua

Podrán acogerse a este sistema de evaluación aquellos alumnos cuyas faltas de asistencia justificadas o no justificadas, no superen el **15** % de la asignatura (un total de **9** faltas). El alumnado confirmará bajo firma su asistencia a la clase en la correspondiente hoja de firma. El docente, en su caso, comunicara por e-mail al alumnado que haya superado las 9 faltas de asistencia, la pérdida de la evaluación Continua.

Este sistema contempla las siguientes actividades y pruebas de evaluación, con la siguiente ponderación porcentual:

Sistema de evaluación continua		
	Convocatoria ordinaria	**Convocatoria extraordinaria**
Tres pruebas prácticas (de carácter individual y colectivo) cuya preparación y desarrollo se realizará en clase y en horario de Estudio personal. Cada prueba tendrá una duración mínima de 7 minutos y una duración máxima de 10 minutos.	El primer ejercicio (individual) se presentará el 18 de enero; el segundo (colectivo) el 18 de abril; el tercero (individual) el día de examen de junio. Se deberá realizar los tres trabajos para validar la calificación total. VALOR: 60%	En septiembre se presentan los tres ejercicios el día del examen. El alumno/a deberá gestionar la correspondiente colaboración para presentar el ejercicio colectivo. VALOR: 60%
Participación en las actividades teórico-prácticas de clase, asistencia, puntualidad y actitud del alumnado en clase.	VALOR: 25%	VALOR: 25%
La Memoria será presentada el día 30 de mayo. Extensión mínima: 2.500 palabras. Tipo de letra a libre elección. Tamaño :12.	VALOR: 15%	En septiembre se presenta la correspondiente Memoria el día del examen. VALOR: 15%
Total	100 %	100 %

7.2 Sistema de evaluación sustitutoria

Podrán acogerse a este sistema de evaluación aquellos alumnos cuyas faltas de asistencia justificadas o no justificadas, no superen el **15 %** de la asignatura (un total de **9** faltas).
Este sistema contempla las siguientes actividades y pruebas de evaluación, con la siguiente ponderación porcentual:

Sistema de evaluación sustitutoria		
	Convocatoria ordinaria	**Convocatoria extraordinaria**
Tres pruebas prácticas (dos de carácter individual y una de carácter colectivo) Cada prueba tendrá una duración mínima de 7 minutos y una duración máxima de 10 minutos. Las características y temas de las pruebas las indicará el profesor	Las tres pruebas prácticas (dos de carácter individual y una de carácter colectivo) se realizarán el día del examen. Las características y temas de las pruebas las indicará el profesor con antelación suficiente para su buena preparación. El alumno/a deberá gestionar la correspondiente colaboración para presentar	Las tres pruebas prácticas (de carácter individual y colectivo) a realizar el día del examen,. Serán indicas en la primera quincena de julio.

	el ejercicio colectivo. Deberá gestionar la correspondiente colaboración para presentar el ejercicio colectivo. Las características y temas de las pruebas las indicará el profesor con antelación suficiente para su buena preparación. VALOR: 60%	VALOR: 50%
Examen escrito en fecha correspondiente, en base a la Bibliografía expuesta en la Guía docente.	VALOR: 50%	VALOR: 50%
Total	100 %	100 %

8. Criterios de evaluación

8.1. Conocimiento de los contenidos de la asignatura: El conocimiento de los arquetipos de la Comedia del Arte, sus orígenes, referentes, semejanzas, contemporaneidad e influencias; la articulación y empleo práctico de la máscara y silueta en el juego de la improvisación y en trama escrita; gestión, construcción y configuración de representaciones individuales y colectivas.
8.2. Capacidad de concreción y síntesis en texto, movimiento, expresión oral.
8.3. Corrección y claridad en la expresión oral, movimiento expresivo y en la Memoria escrita. Respeto de las normas de puntuación y ortográficas (Cada falta de ortografía en ejercicio escrito o en la Memoria conllevará una penalización de 0,10 puntos por falta).
8.4. Originalidad y creatividad en el tratamiento del ejercicio. La asistencia a clase con puntualidad, interés y participación.

9. Bibliografía y otros recursos

Arróiz, O. (1969) La influencia italiana en el nacimiento de la comedia española, Madrid: Gredos
Ducharte, P. (1925) *La Comedie Italienne.* París: Librairie de France.
Fava, A. (1999) *La Maschera Comica Nella Commedia dell'Arte*, Ascoli Piceno: Andrómeda.
Fernández Valbuena, A. (2006), *La Comedia del Arte, materiales escénicos*. Madrid: Fundamentos.
Taviani, F. (1984) *Le secret de la Commedia dell'Arte*. Florencia: Casa Usher.
Uribe, M. (1983) *La Comedia del Arte*, Barcelona: Destino

Las aportaciones de los oportunos artículos y materiales videográficos u otros correrán a cargo del profesor.