

PROGRAMA		
Nombre de la actividad curricular		
Curso Electivo de Formación Disciplinar Commedia dell Arte: Cuerpo en alerta		
Nombre de la actividad curricular en inglés		
Commedia dell arte: Body on alert		
3. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla		
Departamento de Teatro / Facultad de Artes /Universidad de Chile		
4. Número de créditos SCT – Chile)	3	
5. Horas de trabajo	presencial 3	no presencial 2
6. Requisitos	<ul style="list-style-type: none"> -Ropa de trabajo negra -Puntualidad y asistencia. -Respeto mutuo en cada etapa de la clase. 	
7. Propósito general del curso	El curso gira en torno al reconocimiento de la poética de la Commedia dell Arte y el trabajo de actuación con máscara, como una herramienta de creación. La cual se desarrolla desde la práctica escénica tomando el cuerpo como soporte.	
8. Competencias a las que contribuye el curso	<ol style="list-style-type: none"> 1. Generar discursos actorales desde el autoconocimiento. 2. Interpretar y crear un personaje. 3. Dialogar con el contexto representativo. 	
9. Subcompetencias	<ol style="list-style-type: none"> 1. Generar discursos actorales desde el autoconocimiento. 1.1. Considerando los elementos biográficos que constituyen la identidad personal. 1.2. Considerando los elementos biográficos que constituyen la identidad colectiva. 	

	<ul style="list-style-type: none">1.3. Sistematizando y registrando los procesos personales de creación.1.4. Desarrollando la autopercepción física, vocal y emotiva.1.5. Incentivando la constante revisión de las herramientas físicas y vocales del actor2. Interpretar y crear un personaje.<ul style="list-style-type: none">2.1. Considerando el análisis, la indagación y la comprensión de diversos materiales teatrales.2.2. Construyendo y ejecutando secuencias de acciones físicas (corporales y vocales) de manera integrada.2.3. Reconociendo las emociones y empleando los mecanismos que participan de éstas como recurso expresivo.3. Dialogar con el contexto representativo.<ul style="list-style-type: none">3.1. Considerando las características particulares de diversos espacios de representación.3.2. Asimilando los parámetros estéticos y poéticos propios de un discurso dado.3.3. Asumiendo las posibles dimensiones interdisciplinarias del trabajo creativo.3.4. Integrando las características específicas del público en un tiempo presente.4. Relacionarse con los agentes implicados en diversos contextos teatrales.<ul style="list-style-type: none">4.1. Valorando e integrándose a las metodologías y dinámicas de un equipo creativo.4.2. Reconociendo y respetando las funciones de cada integrante del colectivo.
--	---

10. Resultados de Aprendizaje

1. Analizar, componer personajes y enmarcar las escenas dentro del estilo de la poética propuesta, desarrollado durante el transcurso de las clases, ponderando el eje acción - reflexión-acción.
2. Manejar herramientas dramáticas para mejorar los niveles de comunicación en sus prácticas específicas.
3. Aplicar integralmente los instrumentos metodológicos de la commedia dell arte.

11. Saberes / contenidos

UNIDAD 1 Preparación y sustento de la máscara.

Propiocepción.

Entrenamiento físico para el sustento de la máscara.

Trabajo colectivo de imaginería y escucha.

Conciencia rítmica y respiratoria.

Improvisación colectiva.

Concepto de música solidificada.

Construcción de personajes desde la forma.

UNIDAD 2 Composición de personajes tipo en la Commedia dell arte

Código físico definido y estructurado.

Cuerpo Multi Expresivo.

La organicidad: El "aquí y ahora"

Sistema de relaciones entre los personajes.

Arquetipos fijos.

Improvisación.

Máscaras.

Estructura canovaccio.

Lazzi..

Objetos.

Batocio.

Artesanalidad.

12. Metodología

La metodología de trabajo se desarrolla en la sistematización de la siguiente relación: **práctica-teoría-práctica**. El punto de partida estará dado siempre por la práctica de los estudiantes. Desde la misma se reflexionará desde el punto de vista teórico para generar así una nueva práctica enriquecida.

Se leerán y analizarán materiales del repertorio clásico de la commedia dell'arte, seleccionando fragmentos o escenas que encierran una situación dramática para su puesta en acto. Se desarrollarán dinámicas de juego dramático para descubrir la capacidad de juego e imaginarios personales al servicio del conjunto. Utilizándose como punto de partida para conseguir conmover y compartir la comicidad junto al espectador. Al mismo tiempo, se ponen en práctica ejercicios enfocados a desarrollar el instrumento expresivo del estudiante: cuerpo, sonido (voz/canto), atención a sí mismo y su entorno, cuidado en los detalles y su posibilidad de vivenciar y estructurar una acción.

Cada clase estará dividida en: preparación física y entrenamiento, práctica específica e improvisación y puesta en juego.

13. Evaluación

El curso se aprobará mediante 3 evaluaciones / muestras con calificación y una muestra final correspondiente al examen en los que se evaluarán los logros alcanzados comparándolos con los objetivos propuestos.

De esta manera el estudiante tendrá una idea concreta de su crecimiento durante el curso.

14. Requisitos de aprobación: Porcentajes de asistencia exigidos por reglamento y nota final.

La asistencia a clases de los alumnos es obligatoria. El mínimo de asistencia exigido es de un 80% para todas las actividades curriculares que conforman el programa académico. El estudiante que no tenga el porcentaje de asistencia no puede rendir el examen o evaluación final.

Todo examen o evaluación final es con comisión

Los porcentajes de valoración de las notas de proceso y resultado deben señalarse en el programa

15. Palabras Clave

Commedia dell'arte, improvisación. Propiocepción, entrenamiento físico, gesto, especialización.

16. Bibliografía Obligatoria

Antonio Fava: *La máscara cómica en la commedia dell arte*. Ed Arscomica. Italia, 2007.

Jacques Lecoq, *El cuerpo poético, una enseñanza sobre la creación teatral*. Ed Cuarto Propio, Chile 2001.

Ariane Mnouchkine conversaciones con Fabienne Pascaud, *El arte del presente*. LOM ediciones, 2011.

Marcelo Savignone. *A poner el cuerpo*. Atuel Ediciones, Buenos Aires, 2023.

17. Bibliografía Complementaria

Andrés del Bosque. *El payaso en la academia, Manual para la risa* - Editorial Fundamentos. Madrid.

Ana Isabel Fernandez Valbuena. *La comedia del arte: materiales escénicos* - Ed Espiral/fundamentos. Madrid, 2018.

Alfonso Alcalde. *La consagración de la pobreza*. Ediciones Altazor, Chile, 2007

Arlequino servidor de dos patronos- Carlo Goldoni.

Cristina Moreira. *La commedia dell arte: un teatro de artesanos*. Editorial INTeatro, Buenos Aires. 2015.