

TALLER DE INICIACIÓN A LA COMEDIA DELL'ARTE

Impartido por:
José Gabriel Campos
www.josegabrielcampos.com

INTRODUCCIÓN

La Commedia dell'Arte surge en Italia en el siglo XVI y con ella el teatro profesional. Los actores utilizan por lo general máscaras a las que se imponen un tipo físico y una gestualidad particular. Consta de un canovaccio, es decir, una estructura de sucesos definida o trama, y sobre la cual los actores improvisan con su personaje el texto, utilizando algún lazzo (idea cómica o gag propio del personaje), canciones, acrobacias, etc. De este género salen personajes tan conocidos como: Arlequín, Pulcinella, el viejo Pantalone, etc. Grandes autores han sido influenciados por este género y sus tramas: Shakesperare, Moliere, Goldoni, Lope de Rueda, Lope de Vega, Tirso de Molina y Cervantes, entre otros.

EL CURSO

Durante el taller los participantes descubrirán una forma de hacer teatro que data del siglo XVI. En nuestros días la Commedia dell'Arte es una disciplina indispensable para el cómico moderno. El trabajo con máscaras, los tipos fijos, la expresión gestual, la improvisación y el ritmo nos servirán de puerta de entrada para descubrir las dimensiones de este género teatral. Durante el curso se presentarán los diferentes personajes de la Commedia dell'Arte del Norte con su gestualidad y comportamiento particular. Se trabajarán los conflictos de los personajes mediante divertidas improvisaciones. Se utilizará la improvisación como método de estudio de la Commedia dell'Arte. Al final se realizaría una pequeña escena (*canovaccio*) por grupos en el que aparecerán todos los personajes estudiados. Se trabajará intentando que los participantes desarrollen la escucha y la complicidad con el compañero, trabajando siempre desde el placer del juego. Para realizar el curso no es necesario tener conocimientos previos. Es un curso totalmente práctico y requiere gran trabajo corporal, por lo que será necesario llevar ropa y calzado cómodo y un cinturón. Al curso son bienvenidas todas las lenguas del mundo, ya que el plurilingüismo es una de las características de la Commedia dell'Arte.

OBJETIVOS GENERALES

- Adquirir herramientas interpretativas.
- Analizar los aspectos técnicos de la comedia.
- Explorar la creatividad y la espontaneidad.
- Aprender y conocer los diferentes personajes-tipo de la Commedia dell'Arte del Norte, las máscaras de cada personaje, la máscara física (corporal), comportamiento y relaciones entre personajes, así como el sistema y reglas básicas generales de la Commedia dell'Arte.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Aprender y utilizar las diferentes máscaras físicas (corporales) de los principales personajes de Commedia dell'Arte (zanni, viejos, enamorados y capitano) y su gestualidad.
- Reconocer los rasgos principales de las máscaras de cuero y diferenciar los distintos personajes de la comedia.
- Adquirir conocimientos básicos sobre la historia de la Commedia dell'Arte, y el origen cada uno de sus personajes.
- Conocer el ritmo y características del sistema comedia.
- Experimentar con el juego corporal individual y la relación de cada uno con el otro, con el grupo y con el espacio.
- Aprender a trabajar sin cuarta pared y a establecer contacto directo y sincero con el público.
- Aprender el concepto de "lazzo", para que cada actor aplique, cree y desarrolle sus propios "lazzi".
- Utilizar la improvisación como método de estudio en la Commedia dell'Arte.
- Conocer el concepto de "canovaccio", su aplicación y desarrollo por grupos.
- Desarrollar el placer del juego y la escucha en escena

MATERIAS DEL CURSO

- La máscara: uso y significado
- Tipos fijos y caracteres: viejos, enamorados, criados, y capitanes.
- Funciones de los personajes
- Gestualidad y comportamiento de los personajes
- Los *lazzi* (*gags*)

METODOLOGÍA:

- Las sesiones se dividirán en tres bloques fundamentales:
- El **juego**: Crear una buena predisposición para trabajar, generando que el cuerpo esté en alerta, abierto y disponible. En esta fase se estimula la imaginación y el placer de jugar que deben estar presentes en las fases siguientes.
- La **técnica**: Dotar al actor de las herramientas propias de la comedia, como son la relación con el público, el control del tempo y del ritmo, la escucha, la complicidad, la presencia en la escena, entre otras.
- La **improvisación**: Se utiliza como método de estudio de la comedia y se desarrolla de manera individual, en dúos o en grupo. Al improvisar el alumno aplica la técnica aprendida desde la espontaneidad.

MECANISMOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO (si procede)

La evaluación será continua, diferenciada e integradora. Los principales mecanismos de evaluación serán:

-Asistencia a las sesiones del taller. Este será el punto más importante dado el carácter totalmente práctico del taller.

-Trabajo final por grupos. -Observación de la actitud. -Tenacidad durante la práctica.

DESTINATARIOS

Estudiantes de universidades y Escuelas Superiores de Arte Dramático nacionales e internacionales, actores, directores, personal docente y cualquier persona que tenga un especial interés en iniciarse en la materia.

NÚMERO DE PARTICIPANTES:

Mínimo de personas es 10 y el máximo 20 personas.

HORAS:

12 horas. Cabe resaltar que es un taller de “**iniciación**” . Se puede desarrollar en un fin de semana. Pero sería conveniente ampliar el número de horas y desarrollarlo en dos fines de semana.

**Para un curso de mayor duración, solicitar información. También cabe la posibilidad de realizar un curso de profundización con alumnos que ya hayan realizado el taller de introducción.*

NECESIDADES ESPECIALES

- Aula o espacio grande para que 18 personas se muevan con facilidad.
- 8 sillas.
- Reproductor de CD o USB.
- Pizarra (si fuera posible)
- Se les enviará por e-mail a los alumnos un **dossier** que convendría que tuvieran **imprimido**.

EXTRAS:

- **CONFERENCIA:** Existe la posibilidad de dar una conferencia/masterclass muy dinámica sobre Commedia dell'Arte. Duración: una hora.

JOSÉ GABRIEL CAMPOS

Licenciado en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia (2012). Se ha especializado en **Commedia dell'Arte** a manos del maestro italiano **Antonio Fava**. De 2015 a 2020, ha trabajado en **televisión** con más de 1.100 capítulos a sus espaldas en la serie "**El secreto de Puente Viejo**" (Antena 3). Otros proyectos han sido "**There will be Monsters**" de Carlota Pereda y "**Modelo 77**" de Alberto Rodríguez. En teatro ha trabajado bajo la dirección de **Juan Carlos**

Rubio, entre otros.

Ha sido **actor** y **profesor de técnica gestual** en Italia en el *Stage Internazionale di Commedia dell'Arte* dirigido por **Antonio Fava** (2010-14). Se ha formado en **clown** y en improvisación con **Antón Valén** (clown Cirque du Soleil), Vladimir Olshansky y Carles Castillo (Imprebís). Ha estudiado también con **Norman Taylor**, Claudia Contin, Gemma Galiana, Matej Matejka y *Estill Voice Craft* con Hellen Rowson.

En teatro, ha trabajado para Arscomica en Italia con *El cocktail de Brighella*, *Le asutzie di Coviello* y *Mimus Albus Comedy*; en España para Teatro de la Entrega con *La cantante calva*, para Distrito Teatro y El Hechizo Teatro con *Los dos gemelos venecianos*, para Pupaclown y La Murga Teatro, entre otros.

Es también licenciado en Traducción e Interpretación (2005) y ha traducido al español el libro de *Les masques comiques d'Antonio Fava* (Arscomica, octubre 2011). Habla castellano, inglés, italiano y alemán. En la actualidad imparte también talleres de Commedia dell'Arte en universidades y escuelas de varios países como: Italia (Regio Emilia, Rubiera), Bélgica (Bruselas), Alemania (Berlín), España (Universidad d'Alacant, Unión de Actores de la Región de Murcia, **Escuelas Superiores de Arte Dramático de Murcia y Extremadura**, Escuela Municipal de Teatro de Cartagena, etc.), Brasil (Porto Iracema das Artes, Fortaleza), etc.

Datos de contacto:

José Gabriel Campos

josegabrielcampos@outlook.es

www.josegabrielcampos.com