

TALLER DE COMMEDIA DELL'ARTE (20 HORAS)

Impartido por:
José Gabriel Campos

INTRODUCCIÓN A LA COMMEDIA DELL'ARTE

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 realizará 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. A cada alumno se le entregará un pequeño dossier con fotocopias y fotos históricas de los personajes.

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 uso del "batocio".
- 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

- 0 Historia: Breve introducción al contexto histórico, social y cultural en el que aparece y se desarrolla la Commedia dell'Arte.
- 1.1 La máscara: uso y significado.
- 1.2 Funciones de los tipos fijos.
- 1.3 Tipos fijos y caracteres: gestualidad y comportamiento.
 - 1.3.1 zanni (la pareja cómica: I zanni y II zanni)
 - 1.3.2 enamorados
 - 1.3.3 viejos: Dottore y Pantalone.
 - 1.3.4 El capitano.
- 1.4 Los objetos:
 - 1.4.1 El batocio
 - 1.4.2 El bastón
- 1.5. Los lazzi
- 1.6 La improvisación como método de estudio
- 1.7 *El canovaccio.*

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.

Un aspecto fundamental de este taller es la **creación**. Al final del taller los alumnos tendrán la posibilidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos al hacerse responsables de sus propias creaciones para probarlas ante un público.

HORAS:

20 horas.

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)

JOSÉ GABRIEL CAMPOS

Miembro de la Unión de Actores de la Región de Murcia. Se licencia en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia. En la actualidad trabaja en televisión para Atresmedia y Boomerang TV como actor secundario fijo en la nueva temporada de “El secreto de Puente Viejo (2015-16).

Se ha especializado en Commedia dell'Arte a manos del maestro Antonio Fava (desde 2009) y ha sido actor de su compañía, asistente del maestro durante el XXVI y XXVII Stage Internazionale di Commedia dell'Arte en Reggio Emilia (Italia). Desde 2010 hasta 2014 ha enseñado técnica gestual en la Scuola Internazionale dell'Attore Comico de Antonio Fava dentro del Stage Internazionale di Commedia dell'Arte. Se ha formado en clown y en improvisación con Antón Valén (ex clown Cirque du Soleil) y Carles Castillo, y en teatro físico con Gemma Galiana y Matej Matejka (Teatro Zar), entre otros. Ha estudiado también con Norman Taylor, Claudia Contin, Andrés del Bosque, José Carlos Plaza, etc. Ha trabajado también en ArequipA y Atresmedia con la obra de Teatro de “El secreto de Puente Viejo”, Arscomica, Teatro de la Entrega con “La cantante calva”, Distrito Teatro, El Hechizo Teatro, I Compà, Pupaclown y La Murga

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, catalán, inglés, italiano y alemán. En la actualidad, imparte también talleres de Commedia dell'Arte en Italia (Regio Emilia, Trieste), Bélgica (Bruselas), Alemania (Kreativhaus, Berlín), España (Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia, Universidad d'Alacant, Unión de Actores de la Región de Murcia, Escuela Municipal de Teatro de Cartagena, etc.) ...

Datos de contacto:

José Gabriel Campos

jgcampos.es@gmail.com

www.josegabrielcampos.com

(+34) 626 293 404