

Facultad de Filosofía y Letras
Colegio de Letras Modernas
Departamento de Letras Italianas

Seminario de Literatura
Miércoles de 15:00 a 17:00
Semestre: 2026-1
Profesora: Sharon Suárez Larios
sharonsuarezl@filos.unam.mx

Objetivo general

Estudiar el fenómeno teatral italiano conocido como la *Commedia dell'Arte* a través del análisis y comentario de algunos *canovacci*, en donde se privilegiará la revisión pormenorizada de las características de su poética, así como las cualidades y las funciones de las principales máscaras.

Objetivos particulares

- Realizar un breve pero claro *excursus* por el teatro italiano desde el Medioevo hasta el Renacimiento con la finalidad de recordar las características, la retórica y las diferentes poéticas de las manifestaciones teatrales –*sacra rappresentazione*, teatro erudito, tragedia y comedia humanística.
- Estudiar los principios teatrales de la *Poética* aristotélica para la tragedia y la comedia y su (re)interpretación a partir de los ideales estéticos del Renacimiento italiano.
- Delimitar las diferentes fuentes que la crítica ha propuesto para la *Commedia dell'Arte*, haciendo énfasis en la tradición clásica de Terencio y Plauto, y la popular de origen juglaresco.
- Reflexionar sobre los diferentes nombres que posee la *Commedia dell'Arte* – *commedia buffonesca*, *commedia istrónica*, *commedia di maschere*, *commedia all'improvviso*, *commedia a soggetto*– y las principales posturas que la crítica ha ofrecido sobre dicho fenómeno teatral.
- Conocer el ambiente político y sociocultural en donde se desarrolló la *Commedia dell'Arte*, para comprender cabalmente el fenómeno social que subyace al teatral y artístico. De esta manera, se reconocerán las diferentes aristas de este tipo de *commedia* a la italiana.
- Presentar las principales compañías y los actores más importantes y consignar las formas en los que participaron en la conformación y la evolución de la *Commedia dell'Arte*.
- Distinguir los argumentos más característicos del fenómeno teatral y revisarlos en algunas de las colecciones de *scenari*, de las que se ofrecerá un panorama general.
- Reconocer y analizar los mecanismos risibles en la *Commedia dell'Arte*, la poética del absurdo y los soliloquios.
- Estudiar la génesis de las principales *maschere*, analizar sus principales características y funciones dentro de la poética de la *Commedia dell'Arte*. Para este objetivo, será importante también reconocer el *gestus* y la *actio* de cada una de éstas.
- Analizar los principales motivos por los cuales la *Commedia dell'Arte* fue criticada y censurada.

- Identificar las relaciones de la *commedia dell'arte* con otros géneros dramáticos y poéticos.
- Reflexionar en grupo las transformaciones que sufrió el fenómeno social y literario del teatro en Italia desde el siglo XVI al XVIII, reconociendo, en su conjunto, la complejidad de dicha manifestación artística.

Metodología

El curso seguirá la dinámica de seminario, por lo que se priorizará y propiciará el diálogo. Para ello, la profesora solicitará al grupo la lectura previa de una selección de textos – ensayos, *canovacci*, biografías, cartas, memorias, textos dramáticos, etc. Así, después de una breve introducción al tema u obra(s) revisados por parte de la profesora o de alguna/o de las/os estudiantes, se realizará una lluvia de ideas en donde se identificarán las principales ideas o las características de los textos leídos. De ser necesario, la profesora guiará la discusión a partir de preguntas clave que, al responderse, permitan la reflexión grupal.

Al final de cada clase, el grupo realizará una síntesis con los puntos más importantes. Cabe aclarar que a lo largo de toda la sesión los estudiantes podrán realizar las preguntas o los comentarios que consideren pertinentes. Asimismo, se podrá sugerir la lectura o consulta de otros materiales que enriquezcan el curso.

Finalmente, para reafirmar los conocimientos obtenidos en clase, la profesora solicitará eventualmente análisis o breves ensayos de algunas de las lecturas. Estos trabajos serán comentados de manera grupal en sesiones en donde el grupo ofrecerá ideas o modificaciones a los escritos de sus compañeras/os.

Temario

1. Los antecedentes de la *Commedia dell'arte*.
  - 1.1 Introducción general: el género dramático.
  - 1.2 La *Poética* de Aristóteles y sus (re)interpretaciones en el *Cinquecento*.
  - 1.3 Las tradiciones teatrales que precedieron a la *Commedia dell'Arte* desde el Medioevo hasta el Renacimiento: *laude*, *contrasti*, *sacre rappresentazioni*, teatro erudito, tragedia y comedia humanística.
2. *Commedia dell'Arte* (I)
  - 2.1 El ambiente sociocultural de los siglos XVI-XVII y su importancia en la conformación de la *Commedia dell'Arte*.
  - 2.2 La *Commedia dell'Arte*, los alcances y los límites de un término. Terminología fundamental para el estudio y el análisis de la *Commedia dell'Arte*.
  - 2.3 La tradición clásica y popular en la *Commedia dell'Arte*.
  - 2.4 Las *maschere*: características y funciones. La iconografía de la *Commedia dell'Arte*: fuentes directas e indirectas
  - 2.5 Las colecciones de los *canovacci* de los siglos XVII y XVIII.
  - 2.6 Las compañías, los actores y sus mecenas.
3. *Commedia dell'Arte* (II)
  - 3.1 La poética de la *Commedia dell'Arte*: *l'arte dell'improvviso*.
  - 3.2 Antonio Perrucci y su *Dell'arte rappresentativa premeditata, ed all'improvviso*.
  - 3.3 Los temas, los tópicos y los motivos de los *canovacci*.
  - 3.4 Los imitadores y los detractores de la *Commedia dell'Arte*.

3.5 La *Commedia dell'Arte* y sus relaciones con otros géneros dramáticos, poéticos y narrativos.

Calendario de actividades

Sesión	Actividad
1	13 de agosto de 2025 -Presentación de la profesora, de los estudiantes y del curso. -Discusión grupal sobre el programa de estudios y la evaluación del curso. -Lluvia de ideas grupal sobre los principales argumentos a tratar en el seminario.
2	20 de agosto de 2025 -Exposición general del subtema 1.1 y 1.2 -Discusión grupal de una selección de capítulos de la <i>Semiótica teatral</i> de Anne Ubersfeld. -Revisión grupal de fragmentos paradigmáticos de la <i>Poética</i> de Aristóteles.
3	27 de agosto de 2025 -Presentación general del subtema 1.3 -Lectura y exégesis grupal de una selección de textos teatrales medievales y renacentistas. -Discusión del capítulo de libro de Marzia Pieri, “Dal teatro di corte alla <i>Commedia dell'Arte</i> ”.
4	3 de septiembre de 2025 -Presentación general del subtema 2.1. -Lluvia de ideas a partir de una selección de la monografía de Siro Ferrone, <i>La Commedia dell'Arte</i> .
5	10 de septiembre de 2025 -Presentación del subtema 2.2. -Diálogo a partir de las ideas del segundo capítulo del libro de Roberto Tessari, <i>La Commedia dell'Arte</i> .
6	17 de septiembre de 2025 -Exposición del subtema 2.3. -Revisión de una selección de la monografía de S. Ferrone. -Lectura de fragmentos de obras de teatro de Plauto y Terencio.
7	24 de septiembre de 2025 -Exposición del subtema 2.4.

	<p>-Diálogo a partir de las ideas de Roberto Tessari, <i>La Commedia dell'Arte</i>. -Discusión a partir del ensayo de Guido Di Palma, "Per una storia della Maschera come strumento della professione".</p>
8	<p>1 de octubre de 2025 -Exposición general del subtema 2.4. -Análisis de videos e iconografía en torno a las <i>maschere</i>.</p>
9	<p>8 de octubre de 2025 -Presentación del subtema 2.5. -Comentarios a una selección de la monografía de S. Ferrone y de R. Tessari. -Lectura y análisis de una selección de <i>canovacci</i> de Flaminio Scala y Francesco Andreini.</p>
10	<p>15 de octubre de 2025 -Exposición del subtema 2.6. -Discusión grupal de fragmentos de <i>Notizie storiche de' comici italiani</i> de Francesco Bartoli. -Lluvia de ideas a partir de una selección de la monografía de S. Ferrone. -Discusión grupal para llegar a conclusiones generales sobre los puntos más importantes vistos en el tema 2, asimismo se comentarán posibles temas de investigación.</p>
11	<p>22 de octubre de 2025 -Exposición general del tema 3. -Presentación del subtema 3.1. -Comentarios a una selección del libro de R. Tessari. -Lectura y análisis de una selección de <i>canovacci</i> de Flaminio Scala y Francesco Andreini.</p>
12	<p>29 de octubre de 2025 -Lectura y discusión grupal de un breve ensayo redactado por las/los estudiantes a partir de una serie de preguntas propuestas por la profesora a propósito del tema 2.</p>
13	<p>5 de noviembre de 2025 -Presentación del subtema 3.2. -Lectura y análisis de una selección del tratado de Antonio Perrucci, <i>Dell'arte rappresentativa premeditata, ed all'improvviso</i>.</p>
14	<p>12 de noviembre de 2025 -Presentación del subtema 3.3. -Lectura y análisis de una selección de <i>canovacci</i> de Flaminio Scala y Francesco Andreini. -Presentación del tema y la hipótesis del ensayo académico final.</p>

15	<p>19 de noviembre de 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> -Exposición general de los subtemas 3.4 y 3.5. -Discusión de una selección de la monografía de S. Ferrone -Lectura de <i>Il teatro comico</i> de Goldoni. -Cierre del seminario.
16	<p>26 de noviembre de 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> -Entrega del ensayo académico final.

Formas de evaluación

20% Participación activa en las discusiones y exégesis grupales. En caso de ser necesario, se solicitará participaciones por escrito.

20% Primer ensayo crítico.

20% Lectura y comentarios a los ensayos críticos de las y los compañeras/os.

40% Entrega de un ensayo académico final, cuyo tema e hipótesis serán previamente consultados con la profesora.

Las fechas de entrega de los ensayos, así como la discusión grupal del primero de ellos, están señaladas tentativamente en el calendario de actividades; sin embargo, éstas quedarán definidas por la profesora y el grupo una vez que el semestre 2026-1 inicie.

Políticas de clase

De acuerdo con el artículo 60 del Reglamento general de exámenes de la UNAM, es obligatorio el 80% de asistencia al curso. Las y los estudiantes deben tener presente que perderán su derecho a la evaluación en caso de que incurran en plagio en alguno de los trabajos escritos.

Bibliografía

- ANDREINI, Francesco, *Le bravure del Capitano Spavento divise in molti ragionamenti in forma di Dialogo*, Venetia, Vincenzo Somasco, 1624.
- BARTOLI, Francesco, *Notizie istoriche de' comici italiani che fiorirono intorno all'anno MDL fino a' giorni presenti*, 2 tt., Padova, S. Lorenzo, 1781.
- COSTOLA, Sergio y Olly Crick (eds.), *Commedia dell'Arte. Scenarios*, New York, Routledge, 2022.
- COTTICELLI, Francesco, "Il trattato *Dell'arte rappresentativa, premeditata, e all'improvviso*. L' 'Impresa bellissima e pericolosa' di Andrea Perrucci", *Commedia dell'Arte. Annuario Internazionale*, IV (2011), Firenze, Leo S. Oleschki, pp. 47-91.

- , “La pratica senza la teorica’: Qualche riflessione sulla memoria e sul progetto della scena in Perrucci (e nel teatro napoletano)”, *Sinestesieonline*, VIII, 26 (2019), pp. 3-8.
- DI PALMA, Guido, “Per una storia della Maschera come strumento della professione”, in Guido Di Palma (ed.), *Il Teatro nella storia. Attore, spazio, drammaturgia e società*, Roma, Bulzoni Editore, pp. 187-232.
- FANELLI, Carlo, “Tra mimesi e moralità. *Dell’arte rappresentativa, premeditata e all’improvviso* di Andrea Perrucci”, en B. Alfonzetti, G. Baldassarri y F. Tomasi, *I cantieri dell’italianistica. Ricerca, didattica e organizzazione agli inizi del XXI secolo. Atti del XVII congresso dell’ADI – Associazione degli Italianisti (Roma Sapienza, 18-21 settembre 2013)*, Roma, Adi Editore, 2014, pp. 1-4. Disponible en línea: http://www.italianisti.it/Atti-di-Congresso?pg=cms&ext=p&cms_codsec=14&cms_codcms=581
- FASSÒ, Luigi, *Teatro del Seicento*, Milano-Napoli, Riccardo Ricciardi, 1956.
- FERRONE, Siro, *La Commedia dell’Arte. Attrici e attori italiani in Europa (XVI-XVIII secolo)*, Torino, Einaudi, 2014.
- GOLDONI, Carlo, *Commedie*, Nicola Mangini y Giuseppe Ortolani (eds.), Novara, UTET, 2013 (edición digital).
- PIERI, Marzia, “Dal teatro di corte alla Commedia dell’Arte”, in Franco Brioschi y Costanzo Di Girolamo (eds.), *Manuale di letteratura. 2. Dal Cinquecento alla metà del Settecento*, Torino, Bollati Boringhieri, 1994, pp. 794-848.
- SCALA, Flaminio, *Il teatro delle Favole rappresentative, ovvero la ricreatione Comica, Boscareccia, e Tragica: divisa in cinquanta giornate*, Venetia, Gio. Battista Pulciani, 1611.
- SICA, Anna, *Eros nell’Arte. Lo spettacolo delle Maschere*, Palermo, L’Epos, 1999.
- TESARI, Roberto, *La Commedia dell’Arte. Genesis d’una società dello spettacolo*, Roma-Bari, Laterza, 2013.
- UBERSFELD, Anne, *Semiótica teatral*, Francisco Torres Monreal (trad.), Madrid, Cátedra/Universidad de Murcia, 1989.

NOTA

Además de las fechas de entrega, es importante aclarar que tanto la forma de evaluación como el contenido del curso puede ser modificado a partir de las necesidades de las y los integrantes del seminario, quienes siempre podrán proponer nuevas lecturas o ideas que serán discutidas grupalmente. Para ello, se invita a las y los estudiantes a hacer uso de los diferentes canales de comunicación (las horas de clase, el correo electrónico y el Classroom del curso). Es también posible que las fechas de los temas y lecturas cambien por motivos ajenos a quienes forman parte del seminario.