

Breve storia del teatro

Prof.ssa Bottino Cristina

Testo teatrale

- Nasce di solito come testo
DRAMMATICO, SCRITTO
- Si trasforma poi in una
RAPPRESENTAZIONE o SPETTACOLO

Testo drammatico

- Viene letto come un testo narrativo e la sua fruizione è INDIVIDUALE
- È l'opera di un autore
- È suddiviso in atti e scene; si distingue per la presenza di **dialoghi, monologhi, didascalie, “a parte”**
- Per analizzarlo si utilizzano gli strumenti dell'analisi testuale (trama, personaggi, ambientazione...)

“Testo” spettacolare o rappresentazione

- È la messa in scena del testo scritto
- La sua fruizione è collettiva (in un luogo specifico chiamato teatro)
- È un’opera collettiva allestita da autore, attori, regista, scenografi, costumisti, tecnici delle luci, dei suoni...
- Si serve di elementi comunicativi extraverbali: gesti, intonazioni di voce, mimica, costumi, luci, musica...
- Ogni rappresentazione è un evento unico, irripetibile, influenzato dal pubblico

Breve storia del teatro

- Quando nasce?
- Dove?
- Dove vengono allestiti gli spettacoli?
- Qual è la funzione del teatro?
- Quale funzione hanno gli attori?
- Quali sono i generi principali?
- Chi sono gli autori più importanti?

EPOCA

GENERI

SPAZIO
TEATRALE

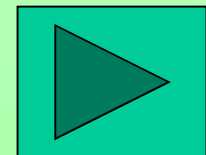
AUTORI

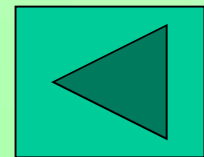
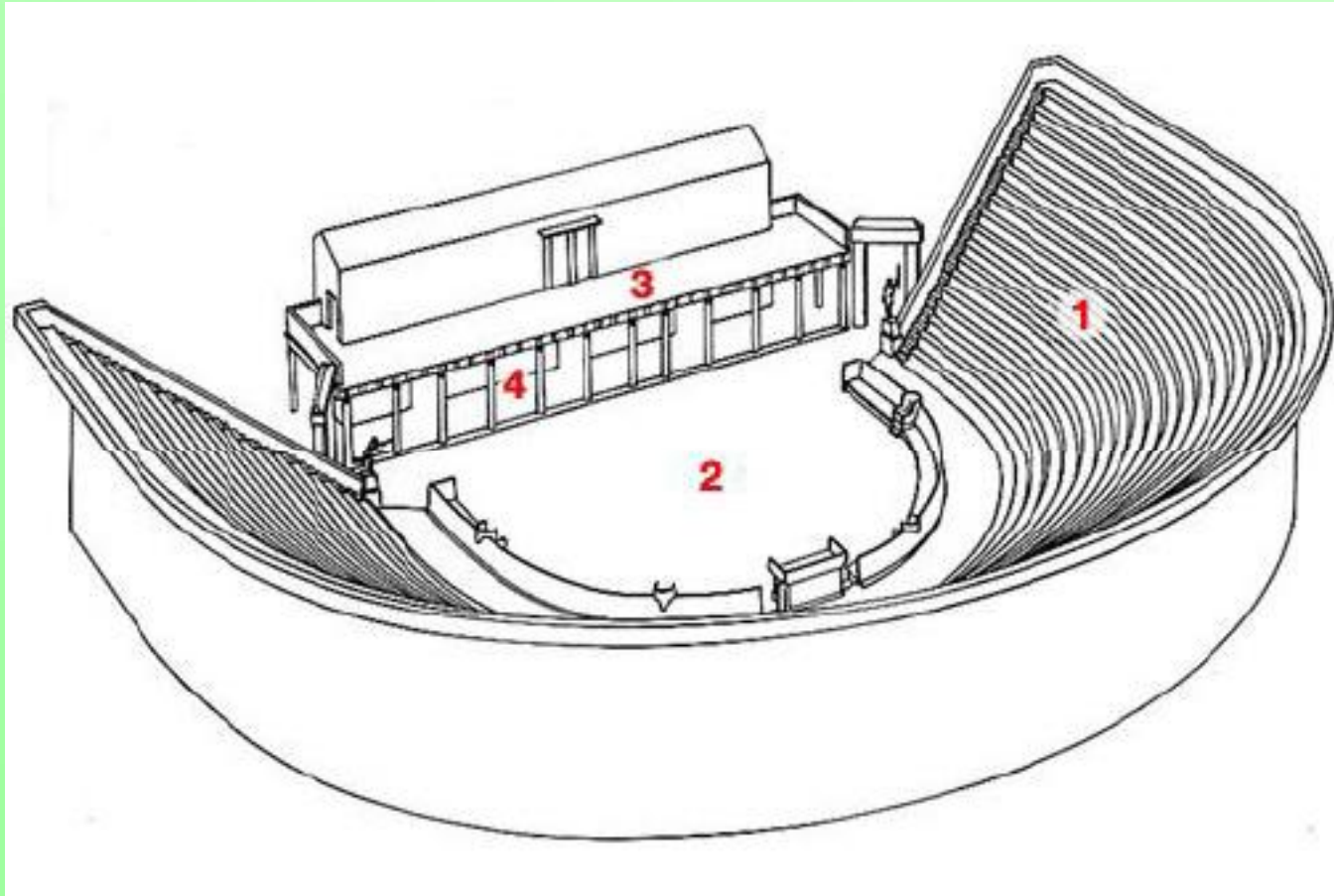
LUOGO

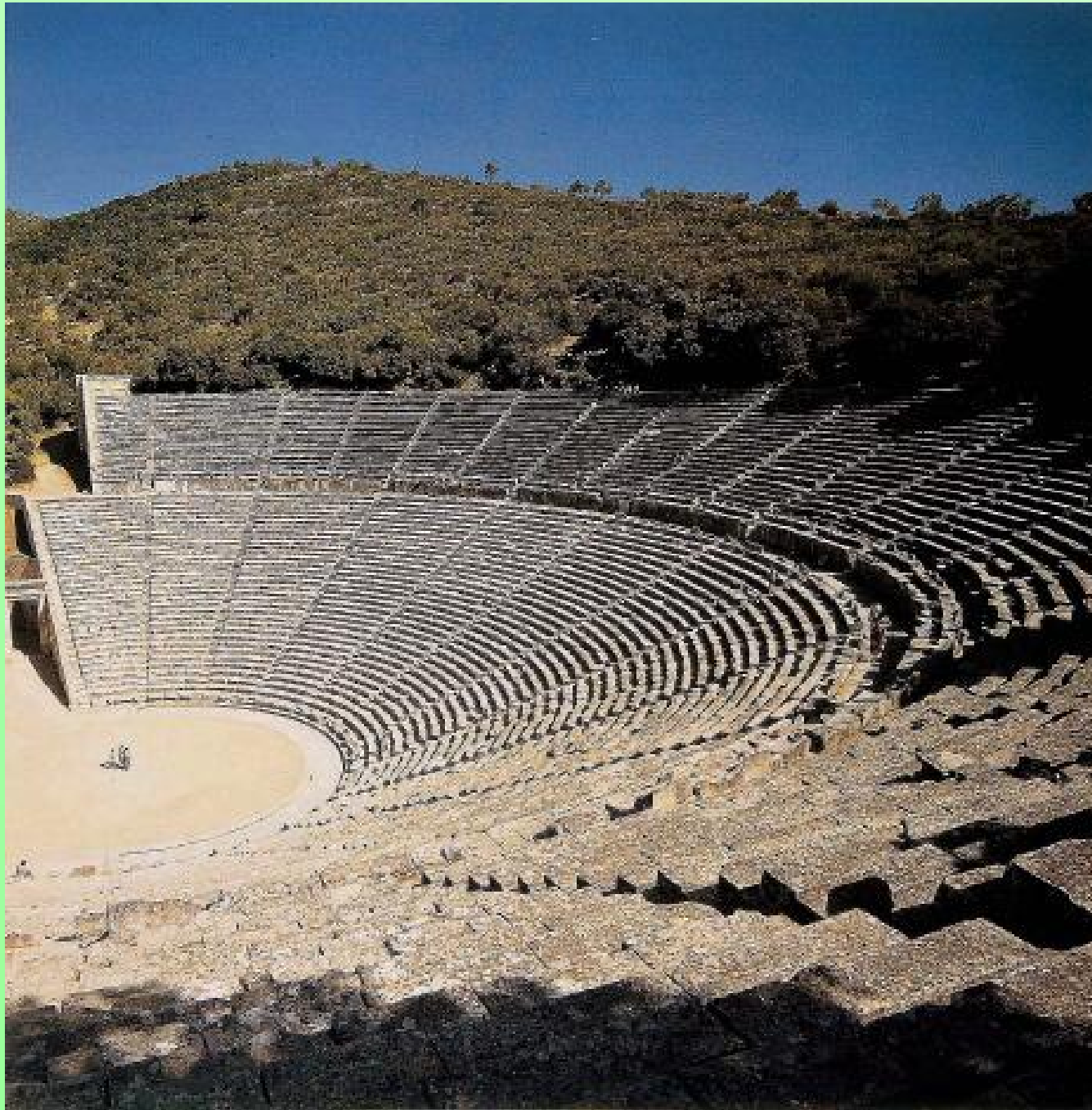
FUNZIONE DEL
TEATRO O
DELL'ATTORE

GRECIA

- VI-IV sec. a.C.
- L'edificio teatrale è un anfiteatro a gradinate
- Il t. e gli attori hanno un'importante funzione, collegata al mito
- Generi: tragedia e commedia
- Autori: Eschilo, Sofocle, Euripide; Menandro

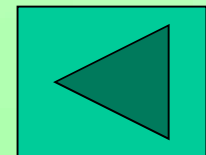

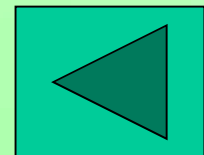

Il teatro a gradinate
sfrutta il pendio
della collina

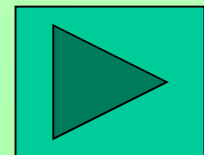

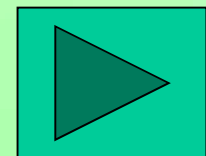
La
maschera
serviva
anche ad
amplificare
i suoni

ROMA

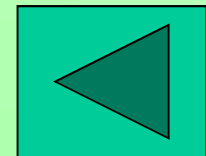
- II sec. a.C. – I d.C.
- Anfiteatro di forma ellittica
- Il t. perde la sua funzione religiosa, diventa puro spettacolo
- Prevale la commedia
- Autori: Plauto e Terenzio

MASCHERA
DELLA
COMMEDIA

1/4 DI Pianta
DEL PIANO
CORINZIO

Ingresso imperatori
(al di sotto)

1/4 DI Pianta
DEL PIANO
IONICO

Ingresso
gladiatori

Trasenne di
protezione
(rimovibile)

Tribuna
dell'imperatore

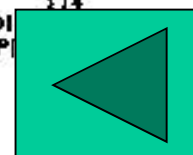
Pedio

Ingresso gladiatori
(al di sotto)

Tribuna
del console

1/4 DI
PIANTA AL
LIVELLO SUPERIORE

1/4
DI
DEL P

Medioevo

- Non esiste più un edificio teatrale
- Il t. si sposta nella piazza
- È legato alla religione cristiana
- Generi: sacre rappresentazioni e laudi drammatiche
- Attori non professionisti

Sopravvivono
ancora oggi le
sacre
rappresentazioni
forme di
TEATRO
ITINERANTE
medievale

Il tema religioso è dominante.

Il Natale e la Pasqua le festività più celebrate con sacre rappresentazioni

Esempio di sacra
rappresentazione:
il compianto di
Cristo morto

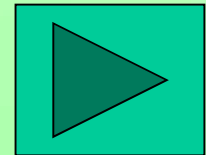
Rinascimento e 1500

ITALIA

- Si riscopre il mondo classico e si recuperano i generi tradizionali
- Nascita della commedia dell'arte basata su canovacci

INGHILTERRA

- Teatro elisabettiano, domina la figura di William Shakespeare (1564-1616)

Italia

- Si fa teatro nelle corti principesche
- Gli attori sono i cortigiani, cioè dei non professionisti
- Si riscoprono i generi tradizionali
- Gli autori sono Ludovico Ariosto e Niccolò Machiavelli
- Compaiono teatri sul modello classico, ma al chiuso

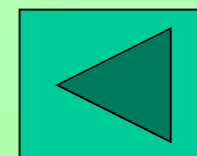

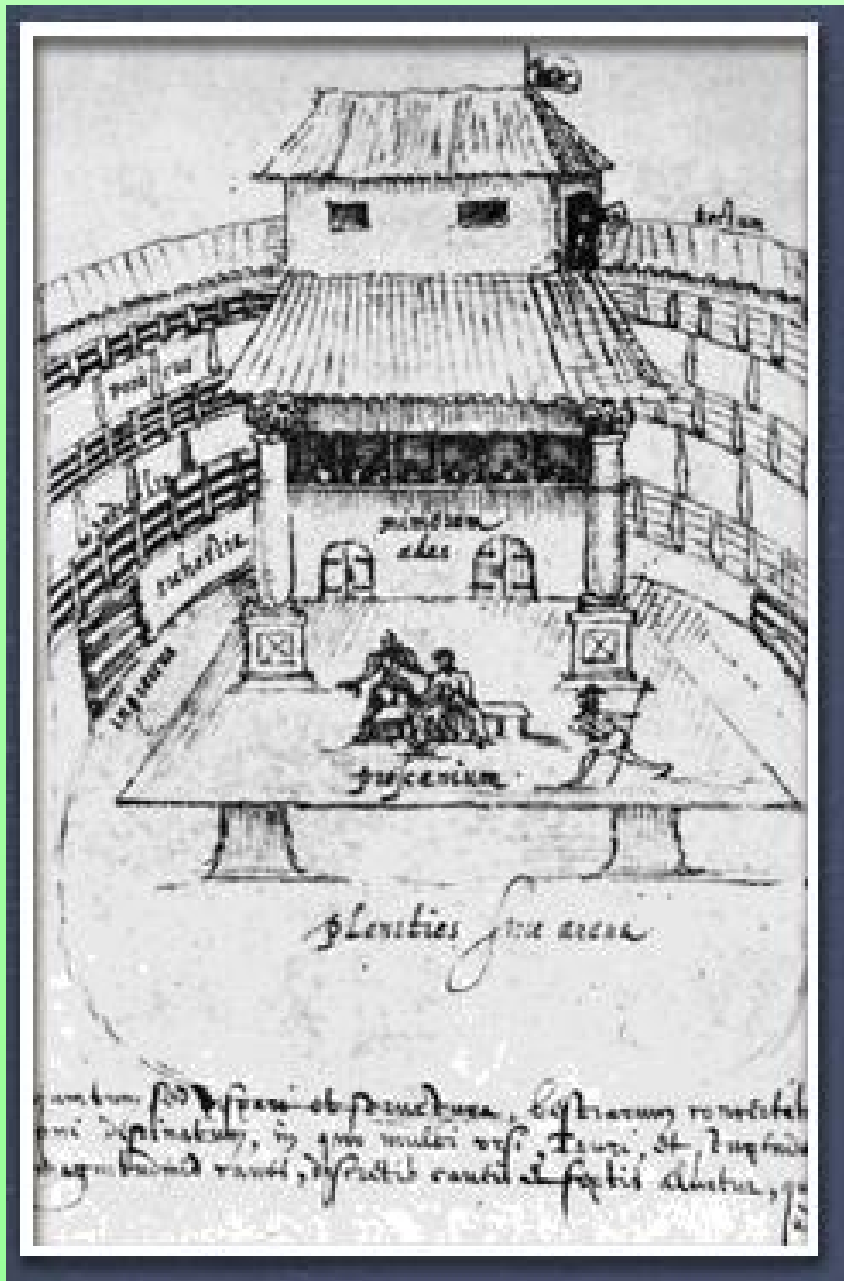
TEATRO FARNESE DI PARMA

esempio di teatro a gradinate al chiuso;
si fissa il rapporto frontale fra spettacolo e spettatore

Teatro Olimpico di Vicenza:
dominano gli elementi classici

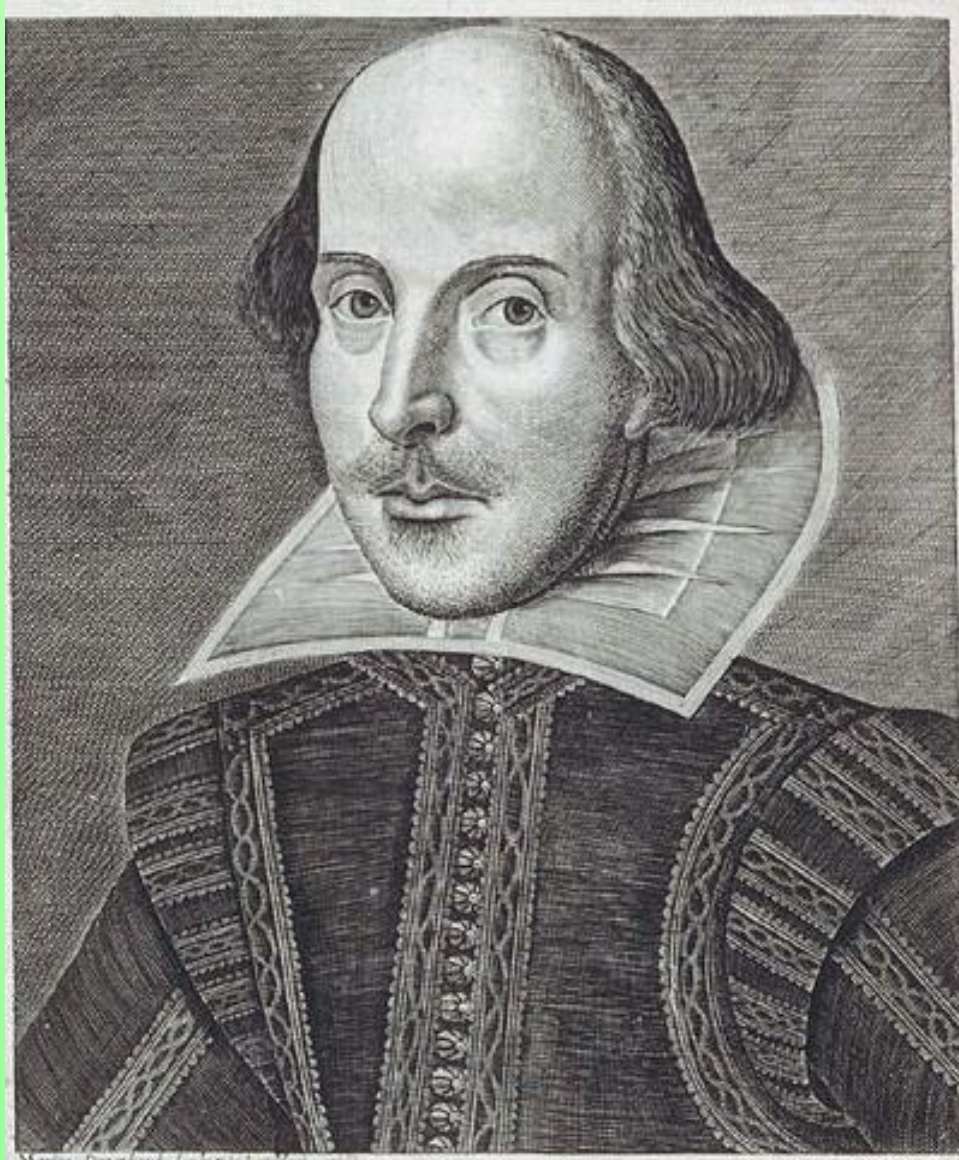

Dei teatri elisabettiani costruiti in legno ci restano solo delle immagini

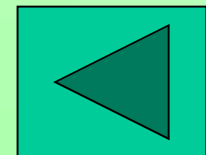
Un anello aperto al centro, interrotto da una specie di torretta, l'ampio palco si proietta in mezzo alla platea.

Sulla torretta c'è una bandiera che viene issata all'inizio dello spettacolo

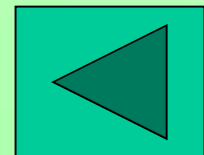
William Shakespeare

Il più celebre scrittore
di teatro di tutti i tempi

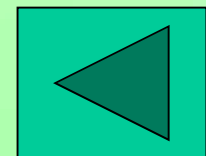
Commedia dell'arte

- Gli attori sono professionisti
- Si basa su canovacci
- I personaggi sono tipi fissi, maschere
- Non vi sono autori, il testo nasce direttamente dall'attore (capacità di improvvisazione)

Alcune maschere della commedia dell'arte

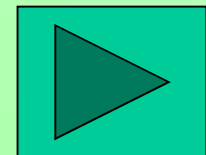

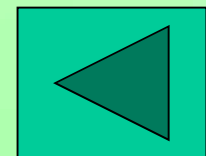
Seicento

- Il palcoscenico è sempre più lontano dal pubblico ed è inquadrato dietro un arco scenico
- Il t. si cristallizza nelle imitazioni del t. classico o nelle improvvisazioni della commedia dell'arte
- In Italia nasce il melodramma (Pietro Metastasio)

Seicento in Europa

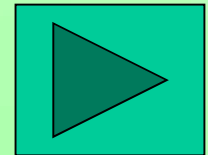
- Si afferma il mestiere dell'attore
- In Francia e in Inghilterra (teatro elisabettiano), c'è una rigogliosa attività teatrale (è il secolo del teatro)
- Grandi autori francesi: Corneille, Racine, Molière

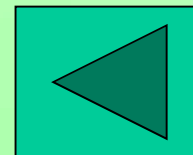
Settecento

- Italia ed Europa
- Il rapporto frontale è diventato istituzione
- Si afferma la classe borghese: declino della tragedia e sviluppo della commedia come satira sociale
- Autore principale: Carlo Goldoni (1707-1793)

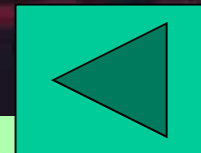

Carlo Goldoni

Il rapporto frontale tra attori
pubblico è diventato la regola

Ottocento

- L'edificio teatrale è situato al centro della città e strutturato in modo rigido (luogo per lo spettacolo e luogo per il pubblico, diviso per classi sociali)
- Con l'illuminazione a gas (seconda metà del secolo) aumentano le possibilità espressive della luce

Ottocento

- Si afferma il melodramma, autori: Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi
- Nasce il fenomeno del divismo: l'attore si specializza in ruoli
- Si afferma il Realismo: la storia deve essere oggettiva, la scenografia copia perfetta del reale, i personaggi a tutto tondo nasce il dramma borghese

Esempio di
arredo
teatrale: un
salotto
borghese,
riprodotto
sulla scena
con ogni
particolare

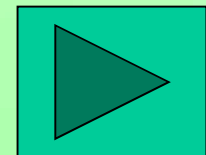
Teoria delle 4 pareti: lo spettatore è come se osservasse una scena reale, dal buco della serratura

Binocolo da teatro
per osservare da
vicino tutti i
particolari
realistici della
scena e dei
costumi

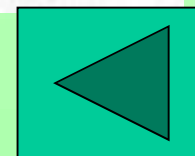
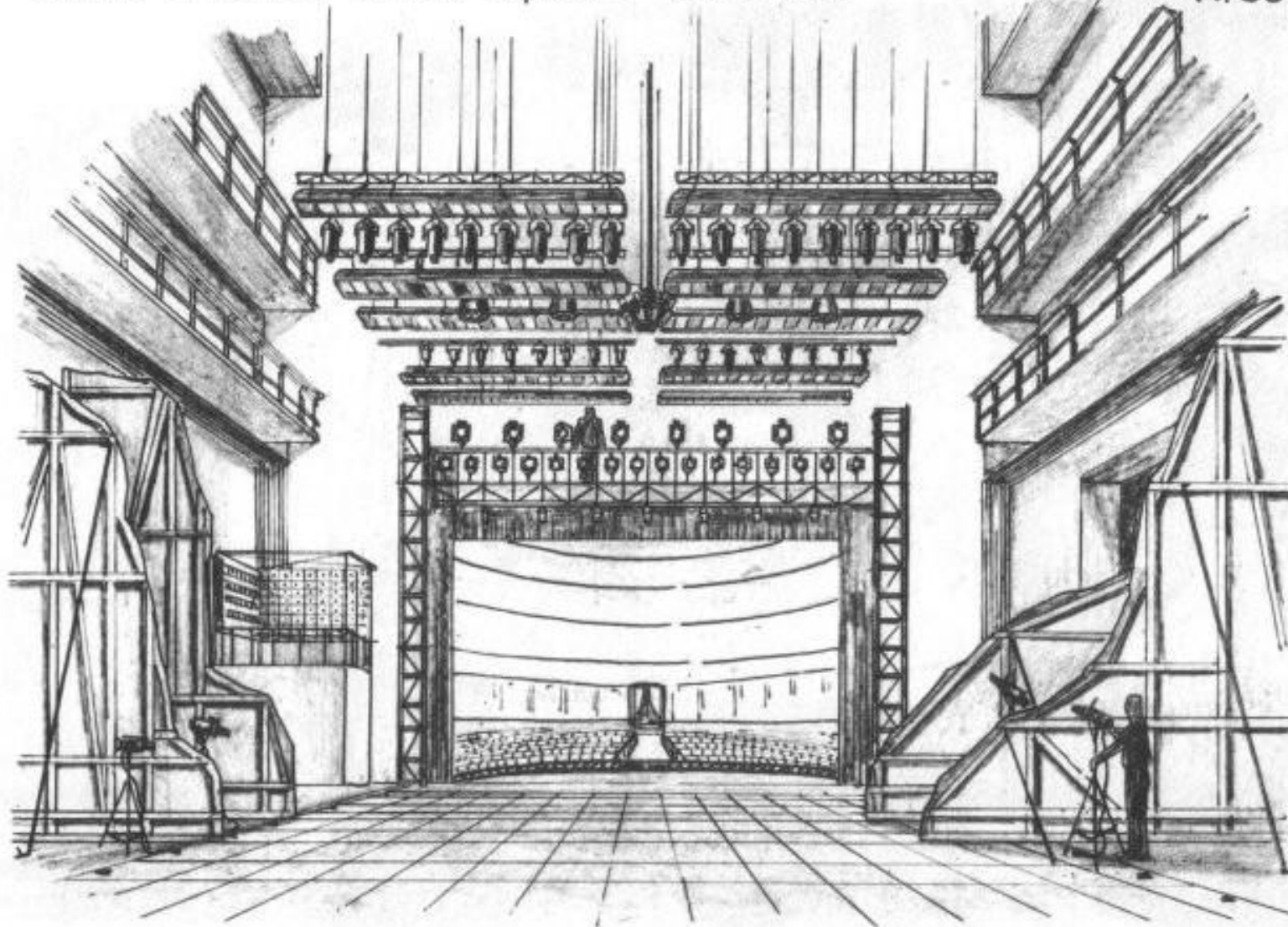
Teatro del Novecento

- La luce è considerata uno dei linguaggi teatrali più suggestivi
- Nasce la figura del regista: “colui che capisce un testo, ne estrae la sostanza teatrale, la traduce in quella materiale sulla scena, coordinando attori, scene, costumi, luci, musiche, macchine”

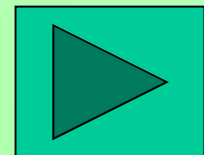
Visione d'insieme di un impianto elettrico

N. 330

Spazio teatrale

- Privo di sipario
- Si svuota di scenografie ingombranti e diventa praticabile
- Spazio globale: comprende attori e pubblico
- Muore ogni idea di illusionismo tecnico: cade la quarta parete

1

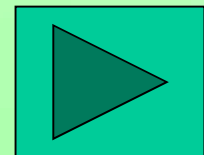

Novecento

- Teatro futurista
- Teatro pirandelliano
- Teatro dell'assurdo

Il teatro deve ricreare sulla scena non la realtà, ma un'altra realtà, quella dell'arte.

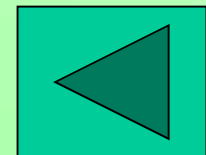
Si inventano nuovi codici comunicativi e lo spettatore è soggetto attivo in quanto deve decodificare codici non abituali

Luigi Pirandello

Lo scrittore
italiano di teatro
più
rappresentato
all'estero

Funzione dell'attore

- L'attore passa in secondo piano rispetto al regista
- È un professionista, un creativo che segue un metodo per immedesimarsi nel personaggio
- Si riscopre l'importanza del corpo nella comunicazione
- Metodo Stanislavskij

Stanislavskij, inventore
di un metodo di
recitazione diffusosi
anche al cinema tramite
la scuola Actors' studio

Metodo Stanislavkij

- Pone l'attore al centro del processo creativo: il suo compito non è quello di recitare, ma quello di essere se stesso, dopo essersi calato interamente nel personaggio cui sta dando vita.
- L'attore non *imita*, ma *diventa* il personaggio che deve rappresentare, in una sorta di gioco
- Per Stanislavskij l'attore non recita, ma trova nel personaggio quella identità che la realtà gli nega.

La scuola di New York dell'Actor's Studio, frequentata dai grandi attori di Hollywood, si basa sul metodo Stanislavskij

Paul Newman si è
formato all'Actor's
Studio

bibliografia

- M. Carlà, R. Merlante, *Scritture e percorsi. Poesia e teatro*, Palumbo editore, 2000
- <http://www.geocities.com/mvsscenografia/bibliografia.htm>
[l#contemporanea](#) (qui si può trovare una bibliografia completa sull'argomento)
- http://it.wikipedia.org/wiki/Storia_del_teatro
- <http://www.geocities.com/mvsscenografia/storia.html>