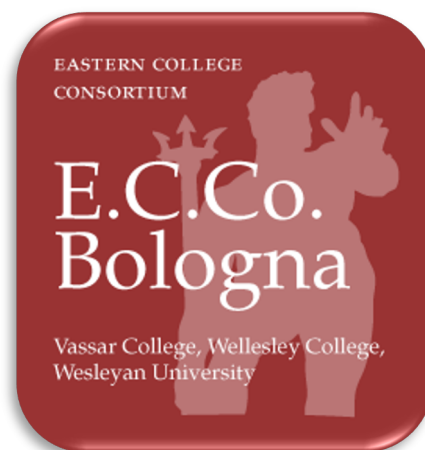

E.C.Co. BOLOGNA
SPRING 2022

TEATRO E SOCIETÀ ITALIANA
Dal testo alla scena

Docente: Paolo Rota
(e-mail:) pes.rota@alice.it

ORARIO

Lezioni:	martedì ore 15.10-17.00 e giovedì ore 15.10-17.00
Ricevimento (office-hours):	su appuntamento (anche online): giovedì ore 14.00-15.00

DESCRIZIONE DEL CORSO

Partendo dal presupposto che l'arte teatrale è stata e continua ad essere una delle più importanti chiavi di lettura per comprendere la cultura, la società e la storia di un popolo, il corso si propone di offrire agli studenti la possibilità di un incontro concreto con il teatro italiano e internazionale contemporaneo attraverso la visione di cinque spettacoli: a partire dall'Opera (la Tosca di Giacomo Puccini), per proseguire con quattro lavori teatrali messi in scena nei due più importanti teatri storici di prosa della città (e della regione), l'Arena del Sole, luogo che verrà non solo frequentato per la visione degli spettacoli, ma anche visitato, per conoscerne il backstage e i relativi segreti, ed il Teatro Duse. Le rappresentazioni teatrali alle quali gli studenti assisteranno permetteranno loro di confrontarsi con due importanti "relazioni":

- la prima è quella tra la performance vera e propria e il testo letterario (o il libretto nel caso dell'Opera) originale: si prenderanno in esame i casi di "classici" italiani quali Goldoni e Pirandello, tra i principali innovatori del teatro moderno, i cui testi vengono messi in scena costantemente nei teatri di tutto il mondo, ma anche una versione moderna del capolavoro pucciniano;
- la seconda è quella tra la società odierna e i temi trattati sul palco di un teatro, i quali, ad uno sguardo attento, appaiono come le risposte che l'arte, sempre ed ovunque, cerca di dare alle domande che l'uomo si pone. Nello specifico degli spettacoli a cui assisteremo, queste ultime saranno il ruolo degli intellettuali nella cultura contemporanea (il caso di Pier Paolo Pasolini) e le sorti del pianeta in seguito alle devastazioni compiute dall'umanità.

Frequenza e partecipazione. La frequenza alle lezioni è obbligatoria. Sono giustificate solo le assenze per malattia; eventuali assenze non giustificate incideranno negativamente sul voto finale. La puntualità sarà fondamentale. Ritardi significativi e ripetuti porteranno all'abbassamento del voto finale e potranno costituire una mezza assenza. Insieme alla presenza, l'attiva partecipazione al lavoro didattico sarà indispensabile ai fini del raggiungimento degli obiettivi del corso e della valutazione finale. La visione dei diversi spettacoli teatrali indicati nel syllabus è ritenuta parte integrante del corso e necessaria al suo superamento.

ESAMI

Per questo corso gli studenti devono sostenere **un esame diviso in tre parti:**

- 1- **Un'esercitazione scritta** su *I due gemelli veneziani* di Carlo Goldoni (minimo 550-massimo 600 parole). **Deadline** per la consegna: 1 Marzo, ore 15
- 2- **Un'esercitazione scritta** su *Enrico IV* di Luigi Pirandello (minimo 750-massimo 800 parole). **Deadline** per la consegna: 31 Marzo, ore 15
- 3- **Esame finale orale** (di circa 15-20 minuti per ogni studente), sui temi affrontati durante il corso.

Infine, gli studenti saranno incoraggiati a partecipare attivamente alle discussioni che si svolgeranno costantemente durante il corso e che riguarderanno gli spettacoli visti dal vivo o le letture assegnate. La discussione prenderà il via da una serie di domande di ricapitolazione dei temi principali, a cui gli studenti dovranno rispondere indicando i fatti e i concetti chiave, formulando definizioni accurate in un linguaggio tecnico.

Criteri di valutazione. Alla fine del corso, riceverai un voto così suddiviso:

Frequenza e partecipazione in classe:	20%
Prima esercitazione scritta:	20%
Seconda esercitazione scritta:	20%
Esame finale orale:	40%

Bibliografia del corso

All'inizio del semestre verranno caricate dal docente sul google drive le letture del corso e la bibliografia generale. Via via durante il semestre il docente renderà disponibili anche le slides delle lezioni.

I testi delle opere di Goldoni, Pirandello, Puccini e Pasolini saranno letti in aula, o individualmente, sul drive o direttamente online, in quanto presenti in siti specialistici di classici teatrali. Per quanto riguarda quelli degli autori contemporanei, i teatri ci forniranno, quando sarà possibile, in anticipo il

copione e si lavorerà su critiche e recensioni della stampa (online o social). Si intendono per 'obbligatorie' le letture che tutti gli studenti del corso devono completare prima di ogni lezione per arrivare preparati sull'argomento del giorno.

Poiché tutto ciò che viene letto, spiegato, e discusso in classe è rilevante ai fini degli esami, si raccomanda di prendere appunti scritti durante la lezione. L'uso del computer e di altri dispositivi elettronici non è consentito, salvo esplicita autorizzazione del docente.

Descrizione delle attività

Giovedì 3 febbraio	INTRODUZIONE AL CORSO
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ore 15.00-16.00: Lezione introduttiva alla visione di <i>Tosca</i>, di Giacomo Puccini ▪ Ore 20.00: Teatro Comunale, <i>Tosca</i>
Martedì 8 febbraio	Prima settimana: LEZIONE 1
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentazione del corso. Presentazione degli studenti ed esperienze personali con il teatro ▪ <i>Tosca</i>, Opera lirica di Puccini-Solera. Discussione sullo spettacolo
giovedì 10 febbraio	Prima settimana: LEZIONE 2
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Breve storia del melodramma. ▪ <i>Tosca</i>, l'opera nel tempo. Visione di versioni e adattamenti diversi. Il caso Callas. ▪ COMPITI: lettura da <i>I due gemelli veneziani</i>, atti 1 e 2 (fino alla scena 7)
Martedì 15 febbraio	Seconda settimana: LEZIONE 3
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CARLO GOLDONI, la vita e le opere. Un commediografo rivoluzionario ▪ COMPITI: <i>Lettura da I due gemelli veneziani</i> (atti 2-3)
Giovedì 17 febbraio	Seconda settimana: LEZIONE 4
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Carlo Goldoni: discussione sul testo goldoniano. Visione di spezzoni da precedenti versioni ed adattamenti ▪ La recensione teatrale: struttura e modelli ▪ Ore 20.30: teatro Arena del Sole: <i>I due gemelli veneziani</i>

Martedì 22 febbraio	Terza settimana: LEZIONE 5
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non c'è lezione oggi
Giovedì 24 febbraio	Terza settimana: LEZIONE 6
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Discussione sullo spettacolo goldoniano ▪ Carlo Goldoni e la riforma del teatro. Letture dai <i>Memoires</i> e dalla <i>Prefazione Bettinelli</i> ▪ COMPITI: lettura dalla <i>Locandiera</i> (atti 1-2)
Martedì 1 marzo	Quarta settimana: LEZIONE 7
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il capolavoro goldoniano: <i>La locandiera</i>. Lettura e visione della versione filmica ▪ Teatro e ruoli femminili: il caso e il significato di <i>Mirandolina</i> ▪ COMPITI: Lettura dalla <i>Locandiera</i> (atto 3)
Giovedì 3 marzo	Quarta settimana: LEZIONE 8
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Discussione sulla seconda parte della <i>Locandiera</i> ▪ P. P. PASOLINI: la vita, le opere. Una nuova idea per il teatro del '900 ▪ COMPITI: lettura dal <i>Manifesto per un nuovo teatro</i> ▪ Venerdì-Domenica: Arena del Sole, spettacolo <i>Museo Pasolini</i>
Martedì 8 marzo	Quinta settimana: LEZIONE 9
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Discussione sullo spettacolo di Celestini ▪ Pasolini: il <i>Manifesto per un nuovo teatro</i>, completamento della lettura in aula. Il significato del <i>Manifesto</i>
Giovedì 10 marzo	Quinta settimana: LEZIONE 10
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Introduzione allo spettacolo <i>The Nest</i> ▪ Drammaturgia moderna e teatro come arte "militante" ▪ Ore 20, Arena del Sole, spettacolo <i>The Nest</i>
Martedì 15 marzo	Sesta settimana: LEZIONE 11
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Discussione sullo spettacolo del 10 Marzo. ▪ La drammaturgia moderna: l'avvento del teatro di regia
Giovedì 17 marzo	Sesta settimana: LEZIONE 12
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ LUIGI PIRANDELLO e la nascita della modernità teatrale. Teatro e psicanalisi freudiana. Introduzione ad <i>Enrico IV</i> ▪ 18-20 Marzo: Arena del Sole, <i>Enrico IV</i> ▪ COMPITO: Lettura di <i>Enrico IV</i> (atti 1-2)

Martedì 22 marzo	Settima settimana: LEZIONE 13 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Discussione sullo spettacolo. Lettura di <i>Enrico IV</i> e visione di spezzoni di versioni moderne ▪ COMPITO: Lettura di <i>Enrico IV</i> (atto 3)
Giovedì 24 marzo	Settima settimana: LEZIONE 14 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pirandello: dalla novella all'atto unico. ▪ La teoria sull'Umorismo: la vita e la forma. Letture dal saggio omonimo
Martedì 29 marzo	Ottava settimana: LEZIONE 15 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pirandello: lettura di <i>Il treno ha fischiato</i> e visione di una versione teatrale
Giovedì 31 marzo	Ottava settimana: LEZIONE 16 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Il teatro nel teatro: l'ultima fase dell'opera pirandelliano ▪ <i>Sei personaggi in cerca d'autore</i>: visione di versioni dello spettacolo
Martedì 5 aprile	Nona settimana: LEZIONE 17 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Breve storia del teatro, dalle origini all' '800 (lezione ppf) ▪ I luoghi teatrali
Giovedì 7 aprile	Nona settimana: LEZIONE 18 <ul style="list-style-type: none"> ▪ La drammaturgia contemporanea, origini ed esiti italiani: dalle esperienze del Living Theatre alle Cantine Romane
Martedì 12 aprile	Decima settimana: LEZIONE 19 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Visita al teatro Arena del Sole
Giovedì 21 aprile	Decima settimana: LEZIONE 20 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Il teatro e il rapporto con i testi: adattamento, ri-contestualizzazione
Martedì 26 aprile	Decima settimana: LEZIONE DI RIPASSO <ul style="list-style-type: none"> ▪ Revisione complessiva dei materiali della seconda metà del corso per gli esami finali.

Giovedì 28 aprile	Decima settimana: LEZIONE DI RECUPERO
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La lezione si svolge nel caso in cui il Docente abbia dovuto cancellare una lezione nell'arco del semestre.

Giovedì 12 maggio	ESAME FINALE
	<p>Interrogazione orale della durata compresa tra 20 e 30 minuti. Per l'esame dovrai preparare tutte le letture e il materiale presentato nella seconda metà del corso.</p>