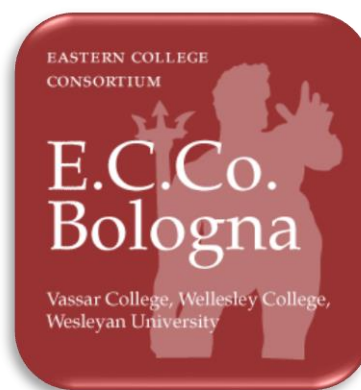

E.C.Co. BOLOGNA SPRING 2023

TEATRO E SOCIETA' 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) MARTEDI' 17-18

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 "Madama Butterfly" 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 e una versione "on stage" del romanzo "Le relazioni pericolose" di De Laclos;

-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 quelle relative alle complesse relazioni tra i generi (genders) nel tempo.

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 due parti:**

- 1- **Un'esercitazione scritta** su uno degli spettacoli visti (minimo 550- massimo 600 parole). **Deadline** per la consegna: 16 Marzo, ore 15
- 2- **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%
Esercitazione scritta:	40%
Esame finale orale:	40%

Bibliografia del corso

All'inizio del semestre verranno indicate dal docente 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, 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

Martedì 14 febbraio	Prima settimana: LEZIONE 1
	Presentazione del corso. Presentazione degli studenti ed esperienze personali con il teatro.
giovedì 16 febbraio	Prima settimana: LEZIONE 2
	Caratteri peculiari dell'arte teatrale. Breve storia del teatro (I).
Martedì 21 febbraio	Seconda settimana: LEZIONE 3
	Breve storia del teatro (II) . Il melodramma: origini e rilevanza nella cultura italiana. Concetti di "adattamento", "nuova ambientazione". Esempi contemporanei (video) COMPITI: Lettura del libretto di Madama Butterfly (anche in traduzione)
Giovedì 23 febbraio	Seconda settimana: LEZIONE 4
	Giacomo Puccini nella storia del melodramma. "Madama Butterfly" - Discussione sul testo e visione di esempi di diverse messe in scena Venerdì 24 Ore 20.00: Teatro Comunale "Madama Butterfly"
Martedì 28 febbraio	Terza settimana: LEZIONE 5
	Discussione sullo spettacolo visto: messinscena, interpretazione, regia, scenografia. CARLO GOLDONI e la rivoluzione del teatro nel '700. Compiti: Lettura della "Locandiera", atto 1
Giovedì 2 Marzo	Terza settimana: LEZIONE 6
	Discussione sul testo letto Carlo Goldoni e la sua riforma del teatro. Letture dai "Memoires" e dalla Prefazione Bettinelli Introduzione allo spettacolo e all'opera di Emma Dante. COMPITI: lettura dalla "Locandiera, atti 2-3 Ore 20.30, Arena del Sole, "Tango delle capinere"

Martedì 7 marzo	Quarta settimana: LEZIONE 7
	Discussione sullo spettacolo visto Teatro e ruoli femminili: il caso e il significato di <i>Mirandolina</i> . Versione televisiva della <i>“Locandiera”</i>
Giovedì 9 marzo	Quarta settimana: LEZIONE 8
	Storia del teatro moderno - La nascita del teatro di regia COMPITI: Lettura de <i>“Il treno ha fischiato”</i> di Luigi Pirandello
Martedì 14 marzo	Quinta settimana: LEZIONE 9
	LUIGI PIRANDELLO: e una nuova modernità teatrale - Teatro e psicanalisi freudiana - Dalla novella al palcoscenico - Visione di una versione teatrale de <i>“Il treno ha fischiato”</i> COMPITI: Lettura della novella <i>“La carriola”</i>
Giovedì 16 marzo	Quinta settimana: LEZIONE 10
	Pirandello e il saggio <i>“L’umorismo”</i> - Letture di passi significativi. Introduzione allo spettacolo serale. Ore 20.30 Arena del Sole, <i>“Brevi interviste con uomini schifosi”</i> di D.F.Wallace.
Martedì 21 marzo	Sesta settimana: LEZIONE 11
	Discussione sullo spettacolo visto. Il teatro militante Pirandello e la scelta teatrale definitiva. Le opere della prima fase. COMPITI: Lettura del primo atto di <i>“Liola”</i>
Giovedì 23 marzo	Sesta settimana: LEZIONE 12
	Visione della versione televisiva di <i>“Liola”</i> (I parte) Introduzione ai due spettacoli a scelta degli studenti: <i>“L’attesa”</i> di Remo Binosi, 25/26 Marzo, oppure “Le relazioni pericolose”, 1/2 Aprile, entrambi all’Arena del Sole
Martedì 28 marzo	Settima settimana: LEZIONE 13
	Discussione sullo spettacolo <i>“L’attesa”</i> . Visione della seconda parte di <i>“Liola”</i>

	Settima settimana: LEZIONE 14
Giovedì 30 marzo	Il teatro nel teatro: l'ultima fase dell'opera pirandelliana. I "Sei personaggi in cerca d'autore". Versioni moderne dello spettacolo (video)
	Ottava settimana: LEZIONE 15
Martedì 4 aprile	Discussione sullo spettacolo "Le relazioni pericolose" PIER PAOLO PASOLINI e il "Manifesto per un nuovo teatro" COMPITI: lettura di alcune sezioni del "Manifesto"
	Ottava settimana: LEZIONE 16
Giovedì 13 aprile	Il caso-Pasolini nella cultura italiana. La produzione teatrale degli anni '60
	Nona settimana: LEZIONE 17
Martedì 18 aprile	Visita al teatro Arena del Sole
	Nona settimana: LEZIONE 18
Giovedì 20 aprile	La recensione teatrale: caratteri specifici e luoghi di pubblicazione. La recensione "Social". Esercitazione in classe. COMPITI: esercizio di recensione sullo spettacolo scelto
	Decima settimana: LEZIONE 19
Giovedì 27 aprile	Lettura e confronto delle esercitazioni degli studenti. I luoghi del teatro
	Decima settimana: LEZIONE DI RIPASSO
Martedì 2 Maggio	Revisione complessiva dei materiali della seconda metà del corso per gli esami finali.
	Decima settimana: LEZIONE DI RECUPERO
Giovedì 4 Maggio	La lezione si svolge nel caso in cui il Docente abbia dovuto cancellare una lezione nell'arco del semestre.
	ESAME FINALE
Giovedì 18 maggio	Interrogazione orale della durata compresa tra 20 e 30 minuti. Per l'esame dovrai preparare tutte le letture e il materiale presentato durante il corso.