

FALL 2019

TEATRO E SOCIETA' ITALIANA: DAL TESTO ALLA SCENA

PROF. **PAOLO ROTA**

Email: pes.rota@alice.it

Orario delle lezioni: martedì e mercoledì dalle 15:10 alle 17:00

Orario di ricevimento: il mercoledì dalle 15 alle 16 presso E.C.CO.

Presentazione

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 tre spettacoli messi in scena in uno dei più importanti teatri storici 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.

Le rappresentazioni teatrali alle quali gli studenti assisteranno (dal vivo o attraverso video) permetteranno loro di confrontarsi con due importanti "relazioni". La prima è quella tra la performance e il testo letterario d'autore da cui è tratta: 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 di uno dei massimi romanzieri americani, John Steinbeck. La seconda è quella tra la società odierna e i temi trattati sul palco di un teatro, i quali sembrano talvolta appartenere a tempi e luoghi lontani, mentre ad uno sguardo attento appaiono come le risposte che l'arte, sempre ed ovunque, cerca di dare alle domande che l'uomo si pone.

Lezioni

Le lezioni inizieranno il 25 Settembre e termineranno presumibilmente il 27 Novembre.

Sono giustificate solo le assenze per malattia documentate dal certificato medico. Una assenza non giustificata determinerà l'abbassamento del voto finale. La puntualità alle lezioni è molto importante. Ritardi significativi e ripetuti portano all'abbassamento del voto finale e possono costituire una mezza assenza. Insieme con la presenza, l'attiva partecipazione al lavoro didattico è indispensabile al raggiungimento degli obiettivi del corso. Il programma ECCO, tutti i docenti compresi, si aspetta che lo studente controlli la posta elettronica almeno una volta al giorno nei giorni lavorativi della settimana (lun-ven) per eventuali messaggi.

Il ricevimento degli studenti è previsto, su appuntamento, il mercoledì dalle 15 alle 16 presso E.C.CO. (almeno un incontro è obbligatorio nel semestre).

Testi di studio

I testi delle opere di Goldoni, Pirandello, Pasolini e Lorca saranno letti in aula, o individualmente, su fotocopie 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, trattandosi nella maggior parte dei casi di “prime” rappresentazioni, si lavorerà su critiche e recensioni “on air”.

Durante lo svolgimento del corso verranno segnalate fonti bibliografiche specifiche in merito ai testi di Steinbeck e Lorca.

Esami e valutazione

L'esame è composto 3 parti:

- 1- esercitazione scritta sulla *Locandiera* di Goldoni (2-3 pagg. – 600 parole), da consegnare il 21 Ottobre (valore: 20% del voto finale);
- 2- esercitazione scritta sullo spettacolo *La Valle dell'Eden* (3-4 pagg. – 800 parole), da consegnare entro il 27 Novembre (20% del voto finale);
- 3- Esame orale (40% del voto finale).

A queste verrà aggiunta una valutazione della qualità della partecipazione alle lezioni (20% del voto finale).

Programma settimanale

Mercoledì 25 Settembre: Presentazione del corso – Il rapporto personale con il teatro: esperienze degli studenti

Giovedì 26: TBA

Lunedì 30 Settembre: Visita al Teatro Arena del Sole

Mercoledì 2 Ottobre: Breve storia del teatro – L'evoluzione dell'edificio teatrale – I teatri bolognesi: l'Arena del Sole, il Teatro Duse e il Teatro Comunale.

Lunedì 7 Ottobre: Il primo grande classico del teatro italiano: Carlo Goldoni – La vita e l'opera – La rivoluzione goldoniana e la nascita del teatro moderno: letture dalla *Prefazione Bettinelli* e dalle *Memorie*

Mercoledì 9 Ottobre: il più grande successo di Goldoni, *La locandiera* – Visione della trasposizione televisiva e lettura dei primi due atti -

Lunedì 14 Ottobre: *La locandiera*: lettura degli atti restanti – Un nuovo modello femminile appare sulla scena teatrale

Mercoledì 16 Ottobre: Il rapporto con i classici a teatro: rispetto dell'originale, cambio di ambientazione, riscrittura e adattamento: casi da Goldoni e Shakespeare.

Lunedì 21 Ottobre: **Consegna della prima esercitazione scritta**- Il passaggio al teatro di “regia” nel ‘900 e la nascita del “nuovo teatro”, tra gli Stati Uniti e l’Europa.

Mercoledì 23 Ottobre: Introduzione allo spettacolo *Arizona* - La recensione teatrale: strutture modelli e finalità

Mercoledì 23 Ottobre: spettacolo *Arizona* (Arena del Sole)

Lunedì 28 Ottobre: Discussione sullo spettacolo visto - Il teatro italiano novecentesco: il ruolo di Luigi Pirandello – Vita ed opera dell’autore – Il saggio “*L’umorismo*” e l’avvicinamento alla psicanalisi

Mercoledì 30 Ottobre: Letture dall’”*Umorismo*” – Concetti di “vita” e “forma” in Pirandello – Visione di *Liola* e lettura dei primi due atti

Lunedì 4 Novembre: *Liola*: Lettura degli atti restanti – Dalla novella al teatro – Un caso singolare: il treno ha fischiato

Mercoledì 6 Novembre: Introduzione allo spettacolo *La valle dell’Eden* – Il romanzo steinbeckiano e l’adattamento di Antonio Latella

Giovedì 7 Novembre: spettacolo *La valle dell’Eden I* (Arena del Sole)

Lunedì 11 Novembre: Discussione sullo spettacolo visto – Adattamento teatrale di un romanzo e rilettura contemporanea – Pasolini artista completo e suo rapporto con teatro e cinema

Mercoledì 13 Novembre: Il “manifesto” teatrale di Pasolini – Visione di scene dalle opere teatrali pasoliniane

Giovedì 14 Novembre: spettacolo *La valle dell’Eden II* (Arena del Sole)

Lunedì 18 Novembre: Discussione sullo spettacolo – Esiti di una rilettura italiana di un classico americano

Mercoledì 20 Novembre: Introduzione all’ultimo spettacolo – Il poeta Lorca e gli scritti sul teatro: letture di passi scelti

Mercoledì 20 Novembre: spettacolo *Lorca sogna Shakespeare* (Arena)

Lunedì 25 Novembre: Discussione sullo spettacolo – Il teatro come voce della società: l’impegno civile dei drammaturghi.

Mercoledì 27 Novembre: **Consegna della seconda esercitazione scritta** - Ripasso finale

Mercoledì 11 Dicembre: Esame orale finale

