



# UNIVERSITÀ DI PAVIA

Anno Accademico 2015/2016

## THE DRAMATIC TEXT: LITERATURE AND PERFORMANCE

|                 |  |
|-----------------|--|
| Enrollment year | 2015/2016  |
| Academic year   | 2015/2016  |
| Regulations     | DM270  |
| Department      | DEPARTMENT OF HUMANITIES                               |
| Course          | MODERN PHILOLOGY. SCIENCE OF LITERATURE THEATRE CINEMA |
| Curriculum      | SCRITTURE PER LA SCENA E PER LO SCHERMO                |
| Year of study   | 1°   |
| Period          | 2nd semester (22/02/2016 - 28/05/2016)                 |
| ECTS            | 12   |
| Language        |  |

The activity is split

501135 - THEATRICAL LITERATURE

501136 - THEORY AND METODOLOGY OF PERFORMANCE - ADVANCED



Anno Accademico 2015/2016

## THEATRICAL LITERATURE

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Enrollment year</b>     | 2015/2016  |
| <b>Academic year</b>       | 2015/2016  |
| <b>Regulations</b>         | DM270  |
| <b>Academic discipline</b> | L-FIL-LET/10 (ITALIAN LITERATURE)  |
| <b>Department</b>          | DEPARTMENT OF HUMANITIES   |
| <b>Course</b>              | MODERN PHILOLOGY. SCIENCE OF LITERATURE THEATRE CINEMA   |
| <b>Curriculum</b>          | SCRITTURE PER LA SCENA E PER LO SCHERMO  |
| <b>Year of study</b>       | 1°   |
| <b>Period</b>              | (22/02/2016 - 28/05/2016)  |
| <b>ECTS</b>                | 6  |
| <b>Lesson hours</b>        | 36 lesson hours  |
| <b>Language</b>            | ITALIAN  |
| <b>Activity type</b>       | ORAL TEST  |
| <b>Teacher</b>             | PAGANI MARIA PIA - 6 ECTS  |
| <b>Prerequisites</b>       | /  |
| <b>Learning outcomes</b>   | The course aims to provide solid historical, methodological and critical instruments to evaluate the complex work of creative research that led Gabriele d'Annunzio and Luigi Pirandello to produce dramatic sketches and short stories with theatrical setting. Through the clever expedient of the flying bat, will be considered their performing strategies, as well as their experimentation in bourgeois drama and cinema. |
| <b>Course contents</b>     | <p>Specialized Course: The flying bat: performing strategies for d'Annunzio and Pirandello.</p> <p>Evaluation of the importance of the theatre in the first journalistic production of Gabriele d'Annunzio, considering the dramatic sketch 'The Imaginary Bat' (1885), its connection with bourgeois drama and its</p>  |

relevance for Luigi Antonelli. Moreover, will be studied a short story with theatrical setting by Luigi Pirandello, 'The Bat' (1920), and its use in film projects. Deep analysis of d'Annunzio's and Pirandello's techniques of writing and performing strategies – with particular attention to dialogues, monologues, environment, gesturing, characterization, meta-theatrical dimension – in order to analyse stage and audience between the late XIXth century and the Thirties.

#### Teaching methods

Lectures, analysis of archival documents.

#### Reccomended or required readings

Bibliography (texts and critical essays):

##### A) Texts:

- G. d'Annunzio, Il pipistrello immaginario (1885)
- L. Antonelli, Il pipistrello e la bambola (1915)
- L. Pirandello, Il pipistrello (1920)
- L. Pirandello, Il pipistrello: soggetto cinematografico (1925)
- L. Pirandello, Il pipistrello o Il demonio degli spettacoli: soggetto originale per un film comico in quattro parti (1928)

These texts will be available in Sezione Spettacolo (Biblioteca).

##### B) Critical essays:

- G. Barberi Squarotti, La sabbia del tempo. Ancora d'Annunzio. Introduzione e cura di M. Savoretti, Avellino, Edizioni Sinestesie, 2015.
- G. Barberi Squarotti, Il pipistrello e il teatro, in "Ariel", n. 12, 2001, pp. 75-92.
- A. Di Nallo, I confini della scena: la fortuna di Pirandello attraverso Comoedia e altri saggi, Roma, Bulzoni, 2010.
- G. Isgrò, Sviluppi delle risorse sceniche in Italia: da d'Annunzio agli Anni Trenta, Roma, Bulzoni, 2009.
- G. Ledda, Pipistrelli e uccelli notturni, in Animali della letteratura italiana, a cura di G. M. Anselmi e G. Ruozzi, Roma, Carocci, 2009, pp. 205-215.
- R. Luperini, Pirandello, Roma-Bari, Laterza, 2014.
- G. Oliva, Pirandello tra d'Annunzio e Antonelli, in "Ariel", n. 3, 1986, pp. 40-51.

##### Optional readings:

- La lingua del teatro fra d'Annunzio e Pirandello. Atti del Convegno di Studi (Macerata, 19-20 ottobre 2004), a cura di L. Melosi e D. Poli, Macerata, EUM, 2007.
- G. Barberi Squarotti, Il pipistrello a teatro: Pirandello, narrativa e tragedia, Verona, Bonaccorso, 2006.
- S. Sinisi, La scrittura segreta di d'Annunzio, Roma, Bulzoni, 2007.
- C. Vicentini, Pirandello: il disagio del teatro, Venezia, Marsilio, 2001.

#### Assessment methods

Oral

#### Further information

Oral





Anno Accademico 2015/2016

## THEORY AND METODOLOGY OF PERFORMANCE - ADVANCED

|                     |  |
|---------------------|--|
| Enrollment year     | 2015/2016  |
| Academic year       | 2015/2016  |
| Regulations         | DM270  |
| Academic discipline | L-ART/05 (PERFORMING ARTS)   |
| Department          | DEPARTMENT OF HUMANITIES   |
| Course              | MODERN PHILOLOGY. SCIENCE OF LITERATURE THEATRE CINEMA   |
| Curriculum          | SCRITTURE PER LA SCENA E PER LO SCHERMO  |
| Year of study       | 1°   |
| Period              | (22/02/2016 - 28/05/2016)  |
| ECTS                | 6  |
| Lesson hours        | 36 lesson hours  |
| Language            | ITALIAN  |
| Activity type       | ORAL TEST  |
| Teacher             | FIASCHINI FABRIZIO (titolare) - 6 ECTS   |
| Prerequisites       | None   |
| Learning outcomes   | The aim of this course is the concept of the historical-critic notion of performance and its development in the XXth Century.  |
| Course contents     | <p>The topics of the course are:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. The concept of performance</li><li>2. The performance in the first XXth Century vanguard</li><li>3. Performance and ritual</li><li>4. Grotowski</li><li>5. The happening</li><li>6. Tanztheater</li><li>7. Schechner</li></ol> |

|   |  |
|---|--|
| <b>Teaching methods</b>                 | 8. Bread and Puppet  |
| <b>Reccomended or required readings</b> | <p>Lectures</p> <p>1. Course Lessons.</p>  |
|   | <p>2. General Texts:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. FABRIZIO FIASCHINI, L'utopia praticabile: teatro e comunità nel '900 in «Itinerari Mediali. Analisi e riflessioni sulla Comunicazione», 2007, n.1, pp. 2-9.</li> <li>b. FABRIZIO FIASCHINI, Dionysus in 69: Richard Schechner tra teoria e prassi della performance, «Mantichora», rivista on line (<a href="http://www.mantichora.it">www.mantichora.it</a>)</li> <li>c. FABRIZIO FIASCHINI, La Ilíada (2000). Il «poema della forza» al presente in La prova del nove. Scritture per la scena e temi epocali del secondo Novecento, a cura di Annamaria CASCETTA, Laura PEJA, Milano, Vita e Pensiero, 2005, pp. 535-568.</li> <li>d. JERZI GROTOWSKI, Il performer, «Teatro e Storia», n.1, 1988, pp. 165-169.</li> </ul> <p>3. One of these books:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. NICOLA SAVARESE, Teatro e spettacolo fra Oriente e Occidente, Roma-Bari, Laterza, 2001.</li> <li>b. MARCO DE MARINIS, In cerca dell'attore, Roma, Bulzoni, 2000.</li> <li>c. FRANCO RUFFINI, Teatro e boxe, Bologna, Il Mulino, 1994.</li> </ul> <p>4. One of these books:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ROBERTO TESSARI, Teatro e antropologia. Tra rito e spettacolo, Roma, Carocci, 2004.</li> <li>b. EUGENIO BARBA, La canoa di carta. Trattato di antropologia teatrale, Bologna, Il Mulino, 1993.</li> <li>c. JERZJ GROTOWSKI, Per un teatro povero, Roma, Bulzoni, 1970</li> </ul> <p>5. One of these books</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. RICHARD SCHECHNER, Teoria della Performance, Roma, Bulzoni, 1984</li> <li>b. RICHARD SCHECHNER, Magnitudini della Performance, Roma, Bulzoni, 1999</li> <li>c. VICTOR TURNER, Dal rito al teatro, Bologna, Il Mulino, 1984</li> <li>d. VICTOR TURNER, Antropologia della Performance, Bologna, Il Mulino, 1993</li> <li>e. LAURA ROCCO, Peter Schumann tra utopia e rifondazione del teatro, Quaderni dell'Associazione Peppino Sarina, 2007.</li> <li>f. FABRIZIO DERIU, Performatico. Teoria delle arti dinamiche, Roma, Bulzoni, 2012</li> </ul> |
| <b>Assessment methods</b>               | Oral examination   |
| <b>Further information</b>              | Oral examination   |

