



UNIVERSITÀ DI PAVIA

Anno Accademico 2017/2018

STORIA DEL TEATRO E DELLO SPETTACOLO

Anno immatricolazione	2016/2017
Anno offerta	2017/2018
Normativa	DM270
SSD	L-ART/05 (DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO)
Dipartimento	DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
Corso di studio	LINGUE E CULTURE MODERNE
Curriculum	Linguistico-filologico-letterario
Anno di corso	2°
Periodo didattico	Primo Semestre (25/09/2017 - 10/01/2018)
Crediti	6
Ore	36 ore di attività frontale
Lingua insegnamento	Italiano
Tipo esame	ORALE
Docente	FIASCHINI FABRIZIO (titolare) - 12 CFU
Prerequisiti	Trattandosi del primo corso specificamente dedicato alla storia del teatro e dello spettacolo e alle performing arts, non sono richiesti pre-requisiti particolari. Tuttavia, vista la natura altamente interdisciplinare della materia (i cui codici espressivi spaziano dalla letteratura alle arti visive al rito, all'antropologia) è consigliabile possedere competenze di base legate almeno alla storia della letteratura e dell'arte.
Obiettivi formativi	Il corso intende fornire allo studente gli strumenti critico interpretativi fondamentali per la conoscenza e lo studio del teatro, dello spettacolo dal vivo e delle performing arts, non solo dal punto di vista teorico e metodologico, ma anche storico, mediante un'analisi delle principali forme espressive e dei linguaggi artistici che si sono di volta in volta affermati nel tempo, dal medioevo all'età contemporanea. Alla fine del corso lo studente dovrà pertanto aver acquisito le competenze di base per saper leggere la struttura complessa di uno spettacolo e

contestualizzarlo nel contesto storico culturale che l'ha prodotto.

Programma e contenuti

Dal punto di vista della trasmissione dei contenuti formativi, il programma del corso sarà così articolato:

1. Le nozioni di teatro, spettacolo dal vivo e performance (la differenza fra teatro e letteratura teatrale, fra drammaturgia, spettacolo e performance; i rapporti fra teatro, gioco e rito; il ruolo dello spazio, del corpo e dell'azione)
2. Le fonti per la storia dello spettacolo (lo spettacolo fra presenza e assenza; fonti dirette e fonti indirette; la lunga durata dei fenomeni teatrali)
3. Teatro e spettacolo nel medioevo (forme e modelli dello spettacolo medievale; lo spazio del teatro medievale; lo spettacolo fra rito e teatro, fra sacro e teatro profano; i giullari)
4. Lo spettacolo nel Rinascimento (l'invenzione umanistica dei teatri; la ripresa dei generi teatrali; la commedia e la tragedia; la novità della pastorale, commedia, festa e potere)
5. La Commedia dell'Arte (la nascita del professionismo teatrale; l'improvvisazione e i metodi compositivi della commedia dell'arte; i viaggi teatrali dei comici)
6. Lo spettacolo barocco (il teatro del Seicento in Italia e in Europa; l'evoluzione dei generi teatrali; la festa barocca)
7. Il teatro nel Settecento (la crisi delle forme teatrali tradizionali; la svolta illuminista; il paradosso di Diderot e la posizione di Rousseau; Goldoni e la riforma del teatro)
8. Il dramma borghese (il teatro ottocentesco per 'parti e ruoli', Ibsen e il dramma borghese, la crisi del 'dramma assoluto')
9. La regia (l'avvento della regia; Antoine; i Meiningen; Stanislavskij; Mejerchold; Brecht)
10. Teatro del Novecento (la rivoluzione delle 'azioni fisiche'; la scrittura scenica; Artaud; Copeau; Grotowski; Living Theatre; il caso italiano; il teatro del secondo Novecento)
11. La contemporaneità

Metodi didattici

Dal punto di vista didattico, l'insegnamento si avvale delle seguenti metodologie:

- 1) Lezioni frontali
- 2) Power point dedicati, soprattutto per i materiali iconografici
- 3) Visione di documenti video di spettacoli e performance teatrali
- 4) Partecipazione di ospiti esterni, sia studiosi, sia artisti e operatori che lavorano nei diversi settori dello spettacolo (attori, registi, organizzatori teatrali, direttori artistici)
- 5) Programmazione di percorsi di visione con gli studenti di spettacoli presenti nella stagione artistica dei principali teatri di Pavia e di Milano
- 6) Condivisione dei materiali didattici sulla piattaforma interattiva Kiro.

Testi di riferimento

Il corso prevede la conoscenza, da parte dello studente, dei seguenti testi di riferimento, strettamente connessi ai contenuti delle lezioni in aula:

1. ALONGE, Roberto, PERRELLI, Franco, Storia del teatro e dello spettacolo, Utet, Torino 2015.
2. FERRONE, Siro, La Commedia dell'Arte, Einaudi, Torino 2014.

3. ALONGE, Roberto, Un nuovo genere: il dramma borghese, in Storia del teatro moderno e contemporaneo, vol. II, Il grande teatro borghese. Settecento – Ottocento, Einaudi, Torino 2000, pp. 855-882.
4. SCHINO, Mirella, La nascita della regia teatrale, Laterza, Roma-Bari 2005 (oppure Franco Ruffini, Stanislavskij. Dal lavoro dell'attore al lavoro su di sé, Laterza, Roma Bari 2009)
5. ZANLONGHI, Giovanna, La regia teatrale di secondo novecento, Carocci, Roma 2009.

I non frequentanti integrano con un testo a scelta tra i seguenti:

1. PIETRINI Sandra, Spettacoli e immaginario teatrale nel Medioevo, Bulzoni, Roma 2011.
2. BARBA Eugenio, La canoa di carta, Il Mulino, Bologna 2012
3. GROTOWSKI Jerzy, Per un teatro povero, Bulzoni, Roma 1993.

Modalità verifica apprendimento

L'esame prevede un colloquio orale volto a verificare le competenze e i contenuti formativi del corso acquisiti dallo studente. In questa prospettiva il colloquio verterà su:

- 1) Lezioni del corso e materiali video analizzati
- 2) Testi di riferimento
- 3) Discussione su uno o più spettacoli visti dallo studente

Altre informazioni

Per gli studenti che hanno nel loro piano di studi l'esame da 6 cfu, i testi di riferimento per l'esame sono:

1. ALONGE, Roberto, PERRELLI, Franco, Storia del teatro e dello spettacolo, Utet, Torino 2012 (a partire dal capitolo 11, Fine Ottocento tra Marx e Freud, fino alla fine del volume).
2. ALONGE, Roberto, Un nuovo genere: il dramma borghese, in Storia del teatro moderno e contemporaneo, vol. II, Il grande teatro borghese. Settecento – Ottocento, Einaudi, Torino 2000, pp. 855-882.
3. SCHINO, Mirella, La nascita della regia teatrale, Laterza, Roma-Bari 2005 (oppure Franco Ruffini, Stanislavskij. Dal lavoro dell'attore al lavoro su di sé, Laterza, Roma Bari 2009)
4. ZANLONGHI, Giovanna, La regia teatrale di secondo novecento, Carocci, Roma 2009.

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

[\\$Ibl legenda sviluppo sostenibile](#)