

Lezioni di Teatro: il Teatro Contemporaneo

Il Novecento tra avanguardie e utopie

Lezione 1: le avanguardie tra registi, teorici e pedagoghi

I primi registi lavorano per creare gruppi che siano in grado di riprodurre la forza e l'intensità dei grandi attori dell'Ottocento. Nascerà uno spettacolo totalmente differente per stile e immagine visiva, dove il regista-pedagogo crea e si avvale di un gruppo di attori, un *ensemble* di artisti, che siano in grado di sostituirsi al divismo del singolo. I registi sono essi stessi attori, come Stanislavskij, Mejerchol'd, Craig, Reinhardt, fino alla complessa personalità di Artaud, che è attore per vocazione. Il regista è un attore potenziato dall'insieme, non occhio esterno che fissa, come nel nascente cinema, ma corpo che occupa uno spazio in un testo.

Copioni

Nikolaj Gogol, L'ispettore generale

Lezione 2: l'originalità di Bertolt Brecht

Insieme al connazionale Erwin Piscator e con le stesse intuizioni e fermento di Vsevolod Mejerchol'd, si afferma in Germania il giovane drammaturgo Bertolt Brecht, probabilmente l'autore teatrale più rivoluzionario del Novecento. Berlino è la nuova capitale culturale d'Europa, punto d'incontro di tutte le tendenze letterarie, musicali e teatrali degli anni '20. In questo contesto, Brecht comincia a elaborare la teoria e la pratica del *teatro epico*: in forte contrapposizione col teatro drammatico fondato sulle tre unità aristoteliche, l'autore chiede agli attori di rinunciare all'immedesimazione e alla quarta parete per evitare che lo spettatore cada in una paralisi, privo di giudizio. Il pubblico, attivo e critico, deve essere spinto dalla scena a una riflessione. Il teatro diventa politico e didattico.

Copioni

Bertolt Brecht, L'opera da tre soldi, Vita di Galileo, Madre Courage e i suoi figli

Lezione 3: rivolte e neo-avanguardie

Il Novecento è il secolo dei laboratori e dei maestri. Accanto alla nuova drammaturgia, ci sono sperimentazioni teatrali, la ricerca, le comuni teatrali. Esperienze eterogenee che nascono principalmente dai due filoni teorico-pratici di Stanislavskij e di Artaud. Il Living Theatre, l'Odin Teatret, Grotowski, Brook, nuovi alchimisti rileggono i Maestri e creano i *teatri laboratorio*. I nuovi registi sono degli estremisti che desiderano dislocare la messa in scena, scuotere il pubblico, iniettano nuovo rigore e nuove rivolte. Il teatro da parola si fa essenzialmente corpo dell'attore e il pubblico non può più restare indifferente.

Copioni

Samuel Beckett, Aspettando Godot

Lezione 4: da Pirandello a Eduardo, da Strehler a Ronconi, la nuova stagione del teatro italiano

Senza considerare le marginali invenzioni del teatro futurista, l'evento più significativo del teatro del Novecento in Italia si deve a Luigi Pirandello, primo grande riformatore della drammaturgia dai tempi di Goldoni. Le scene si spostano dai salotti borghesi alle assi del palcoscenico e i personaggi sono attori (spesso frivoli e scarsamente acculturati) che provano

lo spettacolo alle prese con le tragedie reali della loro esistenza: il teatro è nel teatro. Sulle sue orme e forte della grande esperienza del teatro dialettale napoletano, s'impone la figura di Eduardo de Filippo, primo grande autore, attore regista italiano di teatro, che spazia anche al cinema e in televisione. Nel dopoguerra, all'insegna di "un teatro d'arte per tutti" a Milano nasce il Piccolo Teatro, primo teatro stabile italiano. A Luchino Visconti e ai registi dei teatri pubblici del nord Italia si deve la grande rivoluzione del teatro di regia italiano: a fronte delle tenaci resistenze di attori, che si rassegnano contro voglia ad essere guidati, il teatro di regia riesce a imporsi con fatica sulla grande tradizione teatrale italiana. Prima Giorgio Strehler e poi Luca Ronconi, passando per Carmelo Bene e Dario Fo, riusciranno a fare del teatro italiano uno degli esempi più importanti del Novecento.

Copioni

Arlecchino servitore di due padroni, I giganti della montagna, il Temporale
Un re in ascolto, il Girotondo, Quer pasticciaccio brutto de via Merulana