

Anno accademico 2020-2021

Recitazione

prof. Marco Iacomelli

(marco.iacomelli@scuolateatromusicale.it)

prof. Francesco Marchesi

(francesco.marchesi@scuolateatromusicale.it)

prof. Matteo Vitanza

(matteo.vitanza@scuolateatromusicale.it)

Disciplina: Recitazione

Titolo del corso: Recitazione (312 ore, 12 cfa)

Anno: primo

Docenti titolari dell'insegnamento: prof. Marco Iacomelli, prof. Francesco Marchesi, prof. Matteo Vitanza

Codice: ADRA 001

Unità didattica 1 (104 ore, 4 cfa): *Le basi della recitazione nel teatro musicale. La professione.*

Unità didattica 2 (104 ore, 4 cfa): *Partitura e libretto – Analisi e struttura. Analisi del personaggio.*

Unità didattica 3 (104 ore, 4 cfa): *Principi della presenza scenica e dell'organica dell'attore. Creazione del personaggio.*

Il corso è rivolto agli studenti della Scuola del Teatro Musicale. Per gli studenti del Corso Triennale per Attori è obbligatorio e dà 12 crediti.

Presentazione del corso

Il corso introduce ai problemi e ai metodi che fondano le tecniche della recitazione, con un costante riferimento con le fonti scritte.

L'u.d. 1 introduce gli approcci e i metodi tradizionali della recitazione; fornisce le basi della recitazione soffermandosi su: circostanze date, visione del mondo, relazioni, dote, relazioni metaforiche, obiettivi, super-obiettivi, risultati ideali specifici, *beat*, ostacoli, ostacoli esterni e interni, strategia e tattica, creatività e preparazione, testo, sottotesto e monologo interiore. Una parte di questa unità è dedicata alla professione; fornisce gli elementi necessari allo studio di: opportunità lavorative, sindacati, curriculum, ritratti, audizioni, marketing.

L'u.d. 2 affronta le nozioni essenziali di analisi della partitura e del libretto; fornisce gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione di: tipologie di informazioni musicali, indicazioni del compositore, qualità emotive, forma melodica, qualità del tempo e dei suoi cambiamenti, qualità ritmica, modulazioni, accenti musicali, dinamiche musicali, idioma musicale, qualità musicali del personaggio, relazione tra melodia e accompagnamento, relazione tra dialogo e *underscore*, architettura della canzone teatrale tradizionale, variazione contemporanea, voce musicale della canzone e del personaggio, il linguaggio delle liriche e del libretto, poesia *versus* prosa, ritmo lirico, rima, allitterazione e consonanza, retorica, similitudine e metafora, punteggiatura, elementi della narrazione, scene francesi, trama, avvenimenti visti e non visti, retroscena, conflitto, conflitto

tematico, conflitto personale, funzione drammatica, testo parlato e cantato, dialetto musicale, luogo, tempo, elementi visivi. L'ultima parte è dedicata all'analisi del personaggio; fornisce gli elementi necessari allo studio di: dati del personaggio, inclinazioni, ambizioni, archetipi.

L'u.d. 3 mira a offrire la competenza dei principi dell'interpretazione, lavorando sulla propria presenza scenica, la neutralità del corpo, l'attenuazione degli errori posturali, l'eliminazione dei *cliché* interpretativi, facendo acquisire maggior consapevolezza della propria organica teatrale e potenziandola. Attraverso improvvisazioni fisiche, verbali e l'utilizzo di materiale esperienziale personale, si potenziano strumenti quali presenza, corpo, voce e psiche in una dimensione di credibilità scenica e di connessione profonda, anche se ludica, con l'atto interpretativo. Il lavoro dell'attore si sviluppa in relazione a sé stesso, ma anche e soprattutto agli altri; ci si avvicina con fiducia e rispetto per i propri compagni di corso; si acquisiscono strumenti di analisi e linguaggio che consentano di analizzare e criticare costruttivamente attraverso feedback il lavoro dei colleghi. Parallelamente, nella prima parte dell'anno si affronta il testo poetico, lavorando sulle immagini dell'autore e avvicinando al testo con variazioni ludiche. Nella seconda parte dell'anno si introduce il lavoro sul personaggio e la costruzione dello stesso, mettendolo alla prova in scena, testandone credibilità e teatralità.

Prerequisiti

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame non sono necessarie particolari competenze pregresse: a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e l'analisi.

Risultati di apprendimento

Conoscenze: 1) Conoscenza delle questioni fondamentali inerenti la disciplina, in particolare per quanto riguarda l'analisi e la preparazione del personaggio; 2) conoscenza dei problemi generali riferiti alla classificazione, alla struttura e alla scomposizione del copione e della partitura.

Competenze: Alla fine del corso lo studente avrà acquisito le seguenti abilità: 1) comprensione e analisi del copione (aspetti tematici e formali), sua collocazione nel contesto e capacità di analizzarlo drammaticamente, ivi compresa la capacità di tradurre efficacemente le intenzioni dell'autore in azione scenica; 2) comprensione e utilizzo della partitura; 3) capacità di organizzare il lavoro sul se stesso e sul personaggio; 4) capacità di comunicare con chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta, con uso appropriato del lessico specifico della disciplina; 5) capacità di approcciare un testo poetico.

Indicazioni bibliografiche

Unità didattica 1

Programma d'esame

Per l'u.d. 1 gli studenti sono tenuti a preparare:

- gli appunti delle lezioni;
- J. Deer, R. Dal Vera, *Recitare il musical*, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: studio approfondito dei capitoli 1-3, 17-19.

Unità didattica 2

Programma d'esame

Per l'u.d. 2 gli studenti sono tenuti a preparare:

- gli appunti delle lezioni;

- J. Deer, R. Dal Vera, *Recitare il musical*, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: studio approfondito dei capitoli 4-7.

Unità didattica 3

Programma d'esame

Per l'u.d. 3 gli studenti sono tenuti a preparare:

- gli appunti delle lezioni in relazione ai capitoli 1-3 e 4-7 studiati nelle unità didattiche 1 e 2 (J. Deer, R. Dal Vera, *Recitare il musical*, Novara, Scuola del Teatro Musicale, 2018: studio approfondito dei capitoli 1-3, 4-7).

Modalità della prova d'esame

Prova pratica

Nella prova pratica sarà accertata l'applicazione degli argomenti delineati nel programma, su un personaggio assegnato, valutando sia la dimestichezza con questioni di analisi sia la capacità di interpretare una scena assegnata.

Avvertenza

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o con DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con la direzione.