

Anno accademico 2020-2021
Scrittura drammatica per il teatro
prof. Carlo Susa
(carlo.susa@scuolateatromusicale.it)

Disciplina: Adattamento testi per il teatro e scrittura scenica

Titolo del corso: Adattamento testi per il teatro e scrittura scenica (104 ore, 4 cfa)

Anno: terzo

Docente titolare dell'insegnamento: prof. Carlo Susa

Codice: ADRDS 030

Unità didattica 1 (26 ore, 1 cfa): *Elementi di analisi e scrittura drammatica.*

Unità didattica 2 (26 ore, 1 cfa): *Drammaturgia e analisi del libretto d'opera tra Ottocento e primo Novecento.*

Unità didattica 3 (26 ore, 1 cfa): *Storia e teoria delle forme drammatiche sviluppatesi tra la seconda metà dell'Ottocento e la fine del Novecento.*

Unità didattica 4 (26 ore, 1 cfa): *Teoria e prassi di un archetipo strutturale di fondamentale importanza in drammaturgia: il viaggio dell'eroe.*

Il corso è rivolto agli studenti della Scuola del Teatro Musicale. Per gli studenti del III Anno del Corso Triennale per Attori è obbligatorio e dà 4 crediti.

Presentazione del corso

Il corso si propone di analizzare le principali forme drammatiche utilizzate in epoca contemporanea, con l'intento di fornire agli studenti strumenti utili a condurre un'approfondita analisi drammaturgica di un testo e i primi rudimenti di scrittura teatrale. Per ottenere questi obiettivi, il percorso didattico si struttura in quattro parti, tra loro intrecciate e complementari: due di natura storico-analitica e due di natura teorico-pratica.

Le due unità didattiche di natura storica ripercorrono le principali linee-guida della storia del teatro musicale e di prosa che hanno caratterizzato il XIX e il XX secolo, privilegiando le civiltà teatrali sviluppatesi in Europa occidentale, in Russia e negli Stati Uniti. Si segue il doppio binario del teatro di prosa e di quello musicale, soffermandosi sia sulle specificità dei due ambiti, sia sui loro collegamenti e omologie, oltre che sui rapporti tra testo e musica nelle diverse epoche storiche.

Per quanto riguarda invece le due unità di natura analitico-pratica più direttamente legate alla scrittura teatrale, si prevede di analizzare le forme drammatiche delle quali si sono visti l'origine e lo sviluppo nelle unità storiche, fornendo degli strumenti utili a gestirle drammaturgicamente nell'ambito di un progetto di messa in scena. Più nello specifico, la prima unità è dedicata all'analisi e alla scrittura drammaturgica e prevede l'approfondimento di elementi introdotti nel corso del secondo anno, quali il concetto di conflitto drammatico; la figura del protagonista, i suoi desideri e obiettivi, gli ostacoli che si frappongono tra lui e il suo obiettivo principale; la caratterizzazione degli altri

personaggi; la natura dei generi e degli stili drammaturgici; il concetto di struttura e la divisione in unità drammatiche (atti). Tale approfondimento prevede il supporto della visione critica di alcuni video di spettacoli teatrali o cinematografici e una serie di esercizi di scrittura, da svolgere sia *ex tempore*, che in modo più ragionato al di fuori delle ore di lezione.

La seconda unità analitico-pratica prevede l'approfondimento, con l'ausilio di strumenti analoghi alla prima, di un archetipo che nell'ultimo secolo ha assunto una rilevanza senza precedenti, sia per ciò che concerne lo sviluppo dei testi drammatici, sia per quanto riguarda il lavoro di interpretazione e sviluppo dei personaggi: il cosiddetto 'viaggio dell'eroe', teorizzato e codificato da Joseph Campbell e Christopher Vogler.

Prerequisiti

Per seguire il corso e superare con profitto l'esame è auspicabile possedere una conoscenza di base della storia del teatro e della drammaturgia di epoca antica, medievale e moderna. In ogni caso, a lezione saranno forniti tutti gli strumenti per affrontare lo studio e l'analisi dei testi proposti anche nel caso in cui lo studente avesse scarse conoscenze pregresse.

Risultati di apprendimento

Conoscenze: 1) conoscenza dei principali fenomeni che caratterizzano la storia del teatro e dello spettacolo in epoca contemporanea; 2) conoscenza dei principi drammaturgici di base e della loro applicazione all'analisi di un testo; 3) conoscenza delle tecniche di scrittura di base.

Competenze: 1) capacità di utilizzare la storia del teatro contemporaneo come 'repertorio di soluzioni' a problemi concreti e come strumento per conoscere meglio le dinamiche che regolano il presente; 2) capacità di analizzare un testo teatrale, a partire dalle sue componenti drammaturgiche essenziali; 3) capacità di cominciare a dar forma drammatica a un'idea teatrale e di porre le premesse per svilupparla efficacemente; 4) capacità di intervenire su un testo drammatico da mettere in scena, nell'ottica di ottimizzarne l'efficacia.

Indicazioni bibliografiche

Unità didattica 1

Programma d'esame

Per l'u.d. 1, gli studenti sono tenuti a studiare approfonditamente:

- gli appunti delle lezioni;
- Y. Lavandier, *L'abc della drammaturgia*, Roma, Audino, 2001, 2 voll., I, pp. 30-239.

Unità didattica 2

Programma d'esame

Per l'u.d. 2, gli studenti sono tenuti a studiare approfonditamente:

- gli appunti delle lezioni;
- G. Morelli, *L'opera II*, Italian Culture On the Net, 2003.

Unità didattica 3

Programma d'esame

Per l'u.d. 3, gli studenti sono tenuti a studiare approfonditamente:

- gli appunti delle lezioni;

- C. Bernardi, C. Susa (a cura di), *Storia Essenziale del Teatro*, Vita e Pensiero, Milano, 2005, in particolare pp. 256-379 e pp. 411-465 (per i testi relativi al periodo in oggetto);
- tre testi teatrali trattati nell'ambito del corso, in qualsiasi edizione critica disponibile. In caso di dubbi riguardanti la scelta delle letture, il docente è disponibile a consigliare gli studenti.

Unità didattica 4

Programma d'esame

Per l'u.d. 4, gli studenti sono tenuti a studiare approfonditamente:

- gli appunti delle lezioni;
- C. Vogler, *Il viaggio dell'eroe. La struttura del mito ad uso di scrittori di narrativa e di cinema*, Roma, Audino, 2010.

Modalità della prova d'esame

Orale

La prova orale consiste in un colloquio sugli argomenti trattati nell'ambito delle due unità di natura storica, volto ad accertare le capacità di memorizzare tendenze, fenomeni e protagonisti caratterizzanti i periodi presi in esame e di analizzare criticamente le tre opere teatrali preparate dal candidato. Alla conclusione del primo semestre, sarà concessa agli studenti che lo riterranno opportuno la possibilità di sostenere una prova d'esame sulla parte di programma svolta sino a quel momento. A coloro che passeranno tale prova sarà scontata la relativa parte di programma in occasione dell'esame finale.

Scritta

La parte scritta consiste nello svolgimento di una serie di esercizi di analisi, scrittura e riscrittura di testi teatrali che verranno assegnati durante lo svolgimento del corso.

Avvertenza

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