

Ministero Istruzione Università e Ricerca

Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

FIRENZE

Anno accademico 2022-2023

Prof. Fabrizio Pompei

Materia di insegnamento: Regia

Corso: Scenografia (I Livello)

Periodo:

Ricevimento: su appuntamento

e-mail: f.pompei@accademia.firenze.it

Obiettivo

Attraverso strumenti multimediali e lettura di documenti, il corso si pone l'obiettivo di fornire agli studenti un inquadramento della complessa figura del regista, analizzando i suoi compiti, le sue responsabilità e soprattutto le sue relazioni con gli attori, il testo, lo spazio della rappresentazione e le professionalità che concorrono alla messinscena (scenografo, costumista, light designer...)

Programma

Il corso si propone di fornire gli strumenti per comprendere e analizzare il rinnovamento teatrale ad opera di scenografi, registi, attori, autori e pedagoghi, che animarono le scene europee nel secolo scorso, i cui insegnamenti sono visibili tuttora nel teatro contemporaneo.

Il Novecento è infatti il secolo che ha prodotto una forte discontinuità nei modi di pensare e di fare teatro rispetto ai secoli precedenti: in un'epoca in cui il teatro appare una forma spettacolare marginale rispetto alle nuove forme dello spettacolo riproducibile e di massa, cinema e televisione, ci si interroga sul suo senso e sul suo valore (sul "come", sul "perché" e soprattutto sul "per chi" fare teatro).

Verranno affrontate le tematiche relative alla nascita della regia teatrale, al lavoro dell'attore e all'interpretazione scenica. Si porrà attenzione a diversi stili di regia capaci di riassumere un'epoca o una civiltà teatrale, attraverso alcune immagini significative desunte da documenti (scritti, lettere, diari), spettacoli e opere cinematografiche.

Testi per l'esame

Parte generale:

un testo a scelta tra

- M. Schino, *La nascita della regia teatrale*, Laterza, Roma-Bari 2011;
- A.A.V.V., *Il teatro di regia. Genesi ed evoluzione (1870-1950)*, (a cura di U. Artioli), Carocci Editore, Roma 2015;
- dispense a cura del docente

Parte monografica:

un testo a scelta tra

- V. O. Toporkov, *Stanislavskij alle prove. Gli ultimi anni*, F. Malcovati (a cura di), Ubulibri, Milano 1991;
- A. M. Ripellino, *Il trucco e l'anima. I maestri della regia nel teatro russo del Novecento*, Einaudi, Torino 1965.

Bibliografia di riferimento consigliata agli studenti che desiderano approfondire alcuni argomenti trattati nel corso delle lezioni:

- Voce "Regia" in Enciclopedia dello spettacolo, vol. VIII, Le Maschere, Roma 1961 pp.795-819
- A.A.V.V. *Civiltà teatrale nel XX secolo*, (a cura di F. Cruciani e C. Falletti), Il Mulino, Bologna 1986
- A. Antoine, *I miei ricordi sul teatro libero*, trad. e note di C. Antona-Traversi, Mondadori, Milano 1923
- A. Appia, *Attore musica e scena*, (a cura di F. Marotti) Feltrinelli, Milano 1961
- D. Arijon, *L'ABC della regia – vol. I. Grammatica del linguaggio cinematografico*. Dino Audino Editore, Roma 1999
- D. Arijon, *L'ABC della regia vol. II. Grammatica del linguaggio cinematografico*. Dino Audino Editore, Roma 2003
- A. Artaud, *Il teatro e il suo doppio*, Einaudi, Torino 2000
- G. Attolini, *Gordon Craig*, Laterza, Roma-Bari 1996
- B. Brecht, *Theaterarbeit – fare teatro. Sei allestimenti del Berliner Ensemble*, Il Saggiatore, Milano 1961
- P. Brook, *Lo spazio vuoto*, Bulzoni editore, Roma 1998
- G. Chiesa, *Manuale di regia cinematografica*, UTET, Torino 2011
- E. G. Craig, *Il mio teatro: l'arte del teatro; Per un nuovo teatro; Scena*, (introduzione e cura di Ferruccio Marotti), Feltrinelli, Milano 1971
- F. Cruciani, *Jacques Copeau o le aporie del teatro moderno*, Bulzoni, Roma 1971
- S. M. Ejzenštejn, *Lezioni di regia*, Einaudi, Torino 2000.
- S. M. Ejzenštejn, *Stili di regia*, (a cura di P. Montani, A. Cioni) Marsilio, Venezia 1993
- P. M. Eršov, *Regia e lotta*, Gremese editore, Roma 1993
- M. Fazio, *Lo specchio, il gioco e l'estasi. La regia teatrale in Germania dai Meninger a Jessner (1874-1933)*, Bulzoni Roma 2003
- J. Grotowski, *Per un teatro povero*, Bulzoni, Roma 1970;
- A. Mazzoleni, *L'ABC del linguaggio cinematografico*, Dino Audino, Roma 2004.
- C. Meldolesi, *Pensare l'attore*, Bulzoni Editore, Roma 2013
- V.E. Mejerchol'd, *La rivoluzione teatrale, a cura di D. Gavrilovich*, Editori Riuniti, Roma 2001
- V. Mejerchol'd, *1918: lezioni di teatro*, Cue Press, Bologna 2016
- C. Molinari, *Bertolt Brecht*, Laterza, Roma-Bari 1996
- E. Piscator, *Il teatro politico*, Einaudi, Torino 1976
- Ruzante, *Teatro*, (a cura di L. Zorzi), Einaudi, Torino 1967.

- M. Schino, *Alchimisti della scena*, Laterza, Roma-Bari 2009.
- L. Squarzina, *Il romanzo della regia. Duecento anni di trionfi e sconfitte*, Pacini editore, Pisa 2005
- K. S. Stanislavskij, *La mia vita nell'arte*, Einaudi, Torino 1963
- K. S. Stanislavskij, *Il lavoro dell'attore sul personaggio*, Laterza, Roma 1988
- K. S. Stanislavskij, *Le mie regie (1) Tre sorelle. Il giardino dei ciliegi. (2) Zio Vanja, (3) Il gabbiano*, a cura di F. Malcovati, Ubulibri, Milano 1986-2002
- L. Tinti, *Georg Fuchs e la rivoluzione del teatro*, Bulzoni, Roma 2001
- D. Tomasi, *Lezioni di regia, modelli e forme della messinscena cinematografica*, UTET, Torino 2004
- G. Zanlonghi, *La regia teatrale nel secondo Novecento. Utopie, forme e pratiche*, Carocci, Roma 2009
- A. Artaud, *Messaggi rivoluzionari*, M. Gallucci (a cura di), Jaca Book, Milano 2021

Modalità d'esame:

esame orale

Fabrizio Pompei

