

# – programma didattico

Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate

DAPL05–

Diploma Accademico di Primo livello in Scenografia

## Teatro di figura

ABPR33 – 100 ore 8 CFA

a.a. 2023–2024

### Professore Antonino Viola

Docente di Ruolo in Scenografia (ABPR 22)

Posta elettronica istituzionale: [a.viola@accademia.firenze.it](mailto:a.viola@accademia.firenze.it)

Orario di ricevimento: Giovedì/Venerdì (da calendario)

Sede: Ex Ospedale San Matteo (via Ricasoli, 66 Firenze) In Google Meet - [vyv-ydhm-zfq](#) - Classroom [an2a64t](#)

### – Obiettivi formativi

Il teatro di figura - quindi generalmente di *marionette*, di *marottes*, di *ombre* e di *burattini* - è una delle più importanti ed autentiche espressioni della drammaturgia contemporanea. Da tutte le epoche, passando per tutte le tradizioni del mondo, il teatro di figura ha sempre ampliato la capacità dell'*attore/performer* di attraversare e superare il corpo stesso, compiendo delle azioni sceniche e *sottotestuali* altrove poco possibili o, addirittura, imprescindibili: la marionetta (o altre espressioni), parafrasando Von Kleist, si posiziona come artificio e prodotto dell'uomo, costretto al centro tra le dimensioni del divino - superiore alle possibilità umane - e quindi della marionetta - perfetta nei suoi geometrici movimenti infiniti.

Nel teatro contemporaneo, tanti gli artisti ed autori che si interessano di teatro di figura come William Kentridge, Robert Lepage, Bob Wilson, Anna Belova per citarne alcuni; e grandi compagnie come The Handspring puppet Company, Sew Flunk Fury Wit, Bread and Puppets, La Compagnia del Carretto ed altre tante. Molti altri coloro che detengono nel mondo, ancora oggi, i codici della tradizione e le antiche tecniche come i grandi marionettisti europei e del Nord Italia o i grandi custodi del teatro delle Guarattelle napoletane, dell'Opera dei Pupi del Sud Italia e Sicilia, oltre alle tradizioni orientali e di altre parti del mondo. Il teatro di figura è un teatro intermediale - poiché non si limita al teatro popolare, satirico o alla prosa in generale - ma lo ritroviamo nel melodramma, nel teatro musicale contemporaneo e, in forme assai diverse anche nel Cinema ed altri media, quale oggetto di studio, ricerca e sperimentazione continua.

In particolare, il corso si focalizza sullo studio delle fenomenologie contemporanee del teatro di figura nelle sue espressioni all'interno dello spazio scenico e delle drammaturgie di riferimento. Successivamente, una volta illustrati gli elementi metodologici all'interno della cultura del progetto scenico, il corso giunge allo studio ed applicazione metodologica del progetto biennale de ***Il Combattimento di Tancredi e Clorinda*** scritta in forma di madrigale scenico da Claudio Monteverdi dalla *Gerusalemme Liberata* di Torquato Tasso, in occasione dei 400 anni dal componimento e messinscena avvenuta nel Carnevale di Venezia del 1624. La ricerca e lo studio del materiale coinvolgerà lo sconfinamento in campi limitrofi - del Teatro, Musica, delle Arti Visive e fenomenologie cinematografiche - in particolare alle espressioni drammaturgie nazionali internazionali del passato e del Contemporaneo coinvolte dal tema, generando un palinsesto culturale di immagini e riferimenti utili alla formazione di uno sguardo critico, completo e transmediale nei confronti del teatro di figura contemporaneo.

### – Modalità di svolgimento dell'insegnamento

Didattica in presenza, I semestre: 1a–12a settimana (lunedì, martedì) ore 14.00-19.00 - 09.00-12.00, sede di via Ricasoli 66, aula 30. Revisioni in DaD - Google Meet [vyv-ydhm-zfq](https://meet.google.com/vyv-ydhm-zfq)

### – Modalità esame

l'esame consiste nella presentazione ed esposizione degli argomenti teorici trattati nelle lezioni ed in riferimento alla bibliografia; esposizione degli elaborati prodotti nelle fasi di studio laboratorio, tali da confluire nella realizzazione di un **portfolio** A4 PDF ed un **folio** A1, dei quali verranno forniti dei templates.

### – Prerequisiti richiesti

Conoscenza degli strumenti e delle metodologie inerenti la cultura e narrazione del progetto scenico/drammaturgico; capacità di lettura e confronto delle fenomenologie nel teatro e media contemporanei.

### – Frequenza lezioni

La frequenza è obbligatoria, non inferiore all'80% della totalità della didattica frontale come previsto da palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005.

### – Contenuti e programmazione del corso

|                                                                                                            |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Presentazione_ Il teatro di figura_1/3_tipologie e fenomenologie_le grandi tradizioni nel Mondo.        | 11. Pratica del progetto come metodologia drammaturgica 1/2 – ricerca sui dati del progetto.           |
| 2. Il teatro di figura_2/3_il teatro di figura nelle Arti performative contemporanee.                      | 12. Pratica del progetto come metodologia drammaturgica 2/2 – ricerca sui dati del progetto.           |
| 3. Il teatro di figura_3/3_rappresentare lo spazio_il tema_confronti nel contemporaneo.                    | 13. Pratica del progetto come immagine drammaturgica 1/2 – ricerca sui dati visuali del progetto.      |
| 4. Il Disegno_Il disegno come immagine del pensiero. Teoria/metodologie.                                   | 14. Pratica del progetto come immagine drammaturgica 2/2 – ricerca sui dati visuali del progetto.      |
| 5. Il Bozzetto_Il colore come concept nello spazio_teoria/metodologie.                                     | 15. Laboratorio_il progetto come linguaggio 1/3 – ricerca e confronti sul progetto e tecnologie.       |
| 6. Il Teatro di Figura_2/2_i caratteri, la figura_lo spazio scenico_ l'architettura drammaturgica.         | 16. Laboratorio_il progetto come linguaggio 2/3 – ricerca e confronti sul progetto e tecnologie.       |
| 7. Le Figure_1/2_ Il tema - dal testo/libretto allo spazio ed ai caratteri e luoghi/ il paesaggio scenico. | 17. Laboratorio_il progetto come linguaggio 3/3 – ricerca e confronti sul progetto e tecnologie.       |
| 8. Le Figure_2/2_ Il tema - dal testo/libretto allo spazio ed ai caratteri e luoghi/ il paesaggio scenico. | 18. Laboratorio_il progetto come avanguardia 1/3 – ricerca e confronti sul progetto e sperimentazione. |
| 9. Pratica del progetto come carattere drammaturgico 1/2 – ricerca sui dati del progetto.                  | 19. Laboratorio_il progetto come avanguardia 2/3 – ricerca e confronti sul progetto e sperimentazione. |
| 10. Pratica del progetto come carattere drammaturgico 1/2 – ricerca sui dati del progetto.                 | 20. Laboratorio_il progetto come avanguardia 3/3 – ricerca e confronti sul progetto e sperimentazione. |

### – Testi di riferimento obbligatori

- Allegri L. Bambozzi M. (a cura di), *Il mondo delle figure. Burattini, marionette, pupi, ombre*, Carocci editore, Roma, 2012.
- Brunetti S. Pasqualicchio N. (A cura di), *Teatri di figura. La poesia di burattini e marionette fra tradizione e sperimentazione*, Edizioni di Pagina, Bari, 2014.
- Kleist H., *Sul Teatro di Marionette*, La Vita Felice, Milano, 1966.

### – Testi di approfondimento consigliati

- AA.VV, *Luzzati e le Ombre*, Tormena editore, Genova, 2003.
- Barbagioanni G., *Musica e Marionette*, Ananke, Torino, 2003.
- Cecchi D., *Attori di Legno. La marionetta italiana tra '600 e '900*, Fratelli Palombi editori, Roma, 1988.
- Ceronetti G., *Marionettista*, Corraini Editore, Mantova, 1993.
- Cipolla A., *Storia delle marionette e dei burattini in Italia*, Tituvillus, Pisa, 2014.
- Colla G. e C., *Il popolo di legno*, Mirabilia, Milano, 1982.
- Cotarella L., *Burattini Marionette Maschere. Storia e costruzione*, Gammalibri, Milano, 1984.
- Craig G. Siniscalchi M., *Il Trionfo della Marionetta*, Officina Edizioni, Roma, 1980.
- Jones H. F., *Un inglese all'opera dei pupi*, Sellerio, Palermo, 1987.
- Jouvanceu P., *Il cinema di Silhouette*, Le Mani, Genova, 2004.
- Kentridge W., *Sei lezioni di disegno*, Johan & Levi editore, Monza, 2016;
- Lecoq J., *Il corpo poetico*, Arsenale edizioni, Milano, 2021.
- Monteverdi A.M., *Memoria, maschera e macchina nel teatro di Robert Lepage*, Meltemi, Milano, 2018.
- Obratsov S., *Il mestiere di Burattinaio*, Laterza, Bari, 1980.
- Pasqualino B. e F., *L'arte dei Pupi Teatro popolare in Sicilia*, Rusconi, Milano, 1983.
- Pasqualino F., *Teatro con i pupi siciliani*, Vito Cavallotto editore, Palermo, 1980.
- Grano E. Carpino A., *Guattarelle e Pupi*, Società editrice Napoletana, Napoli, 1981.

### – Altro materiale didattico

- Anna Belova workshop, <https://www.facebook.com/belovaworkshop/>
- Anna Belova, video, <https://www.youtube.com/watch?v=nqyZzMBuZygi>
- Bread and Puppets, <https://breadandpuppet.org/>
- Bunraku Theatre, <https://ich.unesco.org/en/RL/ningyo-johruri-bunraku-puppet-theatre-00064>
- Museo Internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino <https://www.museodellemarionette.it/>
- Compagnia Teatro del Carretto, <http://www.teatrodelcarretto.it/>
- Handspring Puppet Company, <https://wepa.unima.org/en/handspring-puppet-company/>
- Handspring Puppet Company, William Kentridge <https://www.youtube.com/watch?v=r1GiTH6Woew>
- William Kentridge, <https://www.kentridge.studio/>
- Sew Flunk Fury Wit, <http://sewflunkfurywit.dk/>
- Tom Lee, <https://tomleeprojects.com/>
- Unima International, <https://www.unima.org/en/>