

Indice

- IX* *Indice delle figure*
- XIII* *Prefazione*
- 3 PARTE I DRAMMATURGIE INTERPRETI SOCIETÀ
- 5 **Capitolo 1 Il teatro classico greco-romano**
- 26 Vitruvio: edifici greci e romani *di Franco Perrelli*
- 26 Attori e spettacoli antichi: miseria e nobiltà *di Franco Perrelli*
- 28 Il teatro occidentale: fra Apollo e Dioniso *di Franco Perrelli*
- 29 La danza nel mondo antico *di Alessandro Pontremoli*
- 31 Cronologia
- 33 **Capitolo 2 La scena medievale**
di Fabrizio Fiaschini
- 48 La linea e il cerchio nella scena medievale *di Franco Perrelli*
- 51 Direzione e organizzazione di un Mistero medievale *di Franco Perrelli*
- 53 Il Medioevo dei tanti spettacoli *di Franco Perrelli*
- 54 La danza nel Medioevo fra giulleria e cortesia *di Alessandro Pontremoli*
- 57 Cronologia
- 59 **Capitolo 3 Il primo Cinquecento: il Rinascimento**
- 65 La scena di città, Vitruvio e il teatro ritrovato *di Franco Perrelli*
- 71 Scena pittorica e scena architettonica *di Franco Perrelli*
- 74 La danza rinascimentale *di Alessandro Pontremoli*
- 75 Cronologia
- 77 **Capitolo 4 La drammaturgia del primo Cinquecento**
- 93 Cronologia
- 94 **Capitolo 5 Il secondo Cinquecento e la Commedia dell'Arte**
- 102 Come si allestisce la commedia *di Franco Perrelli*
- 103 Scene fisse, intermezzi e scene mutevoli *di Franco Perrelli*
- 104 Le famiglie delle maschere *di Franco Perrelli*
- 107 La donna nella Commedia dell'Arte *di Franco Perrelli*
- 108 L'industria dello spettacolo: il melodramma *di Franco Perrelli*
- 109 Cronologia

- 110 **Capitolo 6 La scena elisabettiana tra Cinquecento e Seicento**
 127 Gli spettacoli di Londra *di Franco Perrelli*
 131 Come recitavano gli attori di Shakespeare? *di Franco Perrelli*
 132 L'anima e il corpo del teatro *di Franco Perrelli*
 133 Cronologia
- 134 **Capitolo 7 La scena spagnola tra Cinquecento e Seicento**
 149 Dalle barbe posticce alle nuvole volanti *di Franco Perrelli*
 150 Don Giovanni, archetipo del teatro occidentale *di Franco Perrelli*
 151 La solennità degli *autos sacramentales* *di Franco Perrelli*
 153 Cronologia
- 154 **Capitolo 8 La scena francese del Seicento**
 169 I Razionalisti francesi e gli stregoni italiani *di Franco Perrelli*
 174 La Comédie-Française, primo teatro stabile d'Europa *di Franco Perrelli*
 178 Attori alla Comédie-Française *di Franco Perrelli*
 181 Cronologia
- 182 **Capitolo 9 Settecento: la nascita del dramma borghese**
 191 L'Europa danzante *di Alessandro Pontremoli*
 193 Riforme settecentesche della scenografia *di Franco Perrelli*
 196 La riforma della commedia del libertino Goldoni *di Roberto Alonge*
 198 *Il paradosso sull'attore* di Diderot *di Elena Randi*
 200 Cronologia
- 201 **Capitolo 10 L'intermezzo classici-romantici**
 210 Voltaire e la messinscena *di Elena Randi*
 210 Dal belcanto a Mozart (*Le nozze di Figaro* e *Don Giovanni*) *di Roberto Alonge*
 212 Il balletto classico-romantico *di Alessandro Pontremoli*
 214 *Giselle* grande balletto romantico *di Elena Randi*
 215 Teatri del movimento e della vita *di Franco Perrelli*
 216 Il magistero poco noto di François Delsarte *di Elena Randi*
 218 Cronologia
- 220 **Capitolo 11 Fine Ottocento tra Marx e Freud: la grande drammaturgia europea e la piccola drammaturgia italiana**
 236 Il Naturalismo, un'avanguardia neoclassica *di Franco Perrelli*
 238 Alla ricerca della «formula nuova» *di Franco Perrelli*
 240 Cronologia
- 241 **Capitolo 12 Il teatro del Grande Attore tra Ottocento e primo Novecento**
 250 Successi commerciali nell'epoca del grande attore *di Franco Perrelli*
 251 Emozionalisti ed antiemozionalisti *di Franco Perrelli*
 252 Cronologia
- 253 **Capitolo 13 Il teatro dell'opera lirica tra Ottocento e primo Novecento**
di Fernando Gioviale e Roberto Alonge
 270 Cronologia

- 271 **Capitolo 14 Il teatro del regista tra Ottocento e primo Novecento**
- 281 La centralità di Parigi *di Elena Randi*
- 283 La colomba di Stanislavskij *di Franco Perrelli*
- 284 La rivoluzione scenografica: dall'illusione all'allusione *di Franco Perrelli*
- 289 Cronologia
- 290 **Capitolo 15 Primo Novecento: le Avanguardie Storiche e la centralità di Pirandello**
- 298 Quando comincia il teatro del Novecento? *di Franco Perrelli*
- 300 Differenza e «crudeltà» nel Novecento *di Franco Perrelli*
- 301 Cronologia
- 304 **Capitolo 16 Anni Venti-Cinquanta: dal teatro politico al teatro dell'Assurdo**
- 314 La Biomeccanica *di Franco Perrelli*
- 315 Cronologia
- 316 **Capitolo 17 Secondo Novecento italiano: l'avvento (tardivo) della regia e tardi epigoni del Grande Attore**
- 331 Cronologia
- 332 **Capitolo 18 Sciamani e poeti della scena**
- 342 Cronologia
- 343 **Capitolo 19 Teatro del Novecento e teatro eurasiatico**
di Franco Perrelli
- 352 Cronologia
- 353 **Capitolo 20 Il secolo lungo della danza**
di Alessandro Pontremoli
- 359 Isadora Duncan *di Elena Randi*
- 360 Martha Graham *di Elena Randi*
- 361 Pina Bausch *di Elena Randi*
- 362 Cronologia
- 363 **Capitolo 21 Conclusioni sul Novecento: il secolo delle cinque rivoluzioni**
di Marco De Marinis
- 374 Cronologia
- 375 **PARTE II ANALISI DI SPETTACOLI**
- 377 **Capitolo 22 Giorgio Strehler, I giganti della montagna di Pirandello**
di Roberto Alonge
- 383 **Capitolo 23 Carmelo Bene, Amleto da Shakespeare**
di Armando Petrini
- 388 **Capitolo 24 Luca Ronconi, Orlando furioso da Ariosto/Sanguineti**
di Claudio Longhi

- 395 *Capitolo 25* **Massimo Castri, *John Gabriel Borkman* di Ibsen**
di Roberto Alonge
- 400 *Capitolo 26* **The Living Theatre, *Antigone***
di Franco Perrelli
- 407 *Capitolo 27* **Peter Brook, *Timon d'Athènes* di Shakespeare**
di Franco Perrelli
- 413 *Capitolo 28* **Jerzy Grotowski, *Il principe costante***
di Franco Perrelli
- 420 *Capitolo 29* **Eugenio Barba, *Min Fars Hus***
di Franco Perrelli
- 427 *Capitolo 30* **Tadeusz Kantor, *La classe morta***
di Roberto Alonge
- 433 *Capitolo 31* **Robert Wilson, *Il sogno* di Strindberg**
di Franco Perrelli
- 440 *Capitolo 32* **Pina Baush, *Kontakthof***
di Elena Randi
- 449 *Glossario*
- 455 *Indice dei nomi*

Indice delle figure

- 7 **Fig. 1.1** Teatro di Epidauro (Grecia), secolo IV a.C.
7 **Fig. 1.2** Ricostruzione del teatro di Epidauro.
9 **Fig. 1.3** Cratere attico di Prònimos, all'incirca del 400 a.C.
10 **Fig. 1.4** Attore tragico con *ónkos* e alti coturni, II sec. d.C.
27 **Fig. 1.5** Teatro di Orange, Francia (età augustea).
49 **Fig. 2.1** *La Passione di Valenciennes* (1547).
50 **Fig. 2.2** *Il martirio di Santa Apollonia* di Jean Fouquet.
52 **Fig. 2.3** *The Castle of Perseverance*, scena circolare per un Morality Play inglese (1429 c.).
56 **Fig. 2.4** Danza a catena aperta in un affresco di Ambrogio Lorenzetti (1338).
66 **Fig. 3.1** Sebastiano Serlio, *Scena comica* (1545).
68 **Fig. 3.2** Scena della *Betia* del Ruzante, 1525-30, Codice Marciano.
69 **Fig. 3.3** Giovan M. Falconetto, Loggia Cornaro, Padova, 1524.
70 **Fig. 3.4** Teatro Olimpico di Vicenza di Andrea Palladio.
70 **Fig. 3.5** Pianta del Teatro Olimpico di Vicenza.
72 **Fig. 3.6** Baldassarre Peruzzi, Scena per la *Calandria* romana del 1514 (?), Firenze, Uffizi.
73 **Fig. 3.7** Teatro di Sabbioneta di Vincenzo Scamozzi (1588), cava.
73 **Fig. 3.8** Teatro di Sabbioneta di Vincenzo Scamozzi (1588) Loggia del principe.
101 **Fig. 5.1** François Bunel le Jeune, *Attori della Commedia dell'Arte* (1578-1590).
105 **Fig. 5.2** IV intermezzo: L'Inferno da *La Pellegrina*, scenografia di Bernardo Buontalenti.
113 **Fig. 6.1** *The Globe Playhouse* (1599-1613).
128 **Fig. 6.2** W. Hollar, Londra 1647, Bankside del Tamigi.
130 **Fig. 6.3** Schizzo dello Swan Theatre, disegnato da J. De Witt (1596 c.).
137 **Fig. 7.1** *Corral* di Almagro, secolo XVI.
138 **Fig. 7.2** Ricostruzione del Corral del Principe a Madrid (1583).
170 **Fig. 8.1** Bozzetto scenico del Mahelot per l'Hôtel de Bourgogne (1630 c.).
173 **Fig. 8.2** Giacomo Torelli, scenografia per *La finta pazza* (1645).
175 **Fig. 8.3** Teatro Farnese di Parma, palcoscenico (1618).
176 **Fig. 8.4** Teatro Farnese di Parma, cava (1618).
177 **Fig. 8.5** Teatro Nuovo di Bologna di Antonio Galli Bibbiena, 1756-63.
180 **Fig. 8.6** David Garrick (1717-1779) in un quadro di W. Hogarth come Riccardo III.
194 **Fig. 9.1** Scena d'opera al Teatro di Monaco di Baviera (1662).
195 **Fig. 9.2** Operazione LXVIII (scena per angolo) di Ferdinando Bibbiena, 1711.
197 **Fig. 9.3** Il suggeritore teatrale.

- 213 **Fig. 10.1** La danza sulle punte vista dal pittore Edgar Degas.
- 285 **Fig. 14.1** Richard Wagner, il Teatro di Bayreuth di Otto Brückwald (1872-1876).
- 287 **Fig. 14.2** *Orfeo ed Euridice* di C.W. Gluck, scenografia di Adolphe Appia.
- 288 **Fig. 14.3** Gordon Craig, Scena per il *Rosmershom* di Ibsen, 1906.
- 310 **Fig. 16.1** Bozzetto di Otto Reigbert per *Tamburi nella notte* di Brecht.
- 319 **Fig. 17.1** *La locandiera* di C. Goldoni, regia di Luchino Visconti (1952).
- 347 **Fig. 19.1** Personaggio dell'Opera di Pechino.
- 350 **Fig. 19.2** Scena di teatro Kabuki.
- 356 **Fig. 20.1** Pina Bausch in *Cafè Müller* (1978).
- 379 **Fig. 22.1** *I giganti della montagna* di L. Pirandello, regia di Giorgio Strehler (edizione 1994).
- 385 **Fig. 23.1** Carmelo Bene in *Amleto* (edizione 1974).
- 390 **Fig. 24.1** Bozzetto di Uberto Bertacca per l'*Orlando furioso* di Ronconi, versione teatrale (1969).
- 392 **Fig. 24.2** Scena dell'*Orlando furioso* con la regia di Luca Ronconi, versione teatrale (1969).
- 399 **Fig. 25.1** *John Gabriel Borkman* di H. Ibsen, regia di Massimo Castri (edizione 2002).
- 402 **Fig. 26.1** Living Theatre, *Antigone* (1967).
- 409 **Fig. 27.1** Peter Brook, *Timone d'Atene* (1974).
- 415 **Fig. 28.1a, b** Jerzy Grotowski, *Il principe costante* (1965).
- 422 **Fig. 29.1** Eugenio Barba, *Min Fars Hus* dell'Odin Teatret (1972).
- 431 **Fig. 30.1** Tadeusz Kantor, *La classe morta* (1975).
- 435 **Fig. 31.1** Robert Wilson, *Il sogno* di A. Strindberg (1988).
- 444 **Fig. 32.1a, b** *Kontakthof* (1978), coreografia e regia di Pina Bausch.