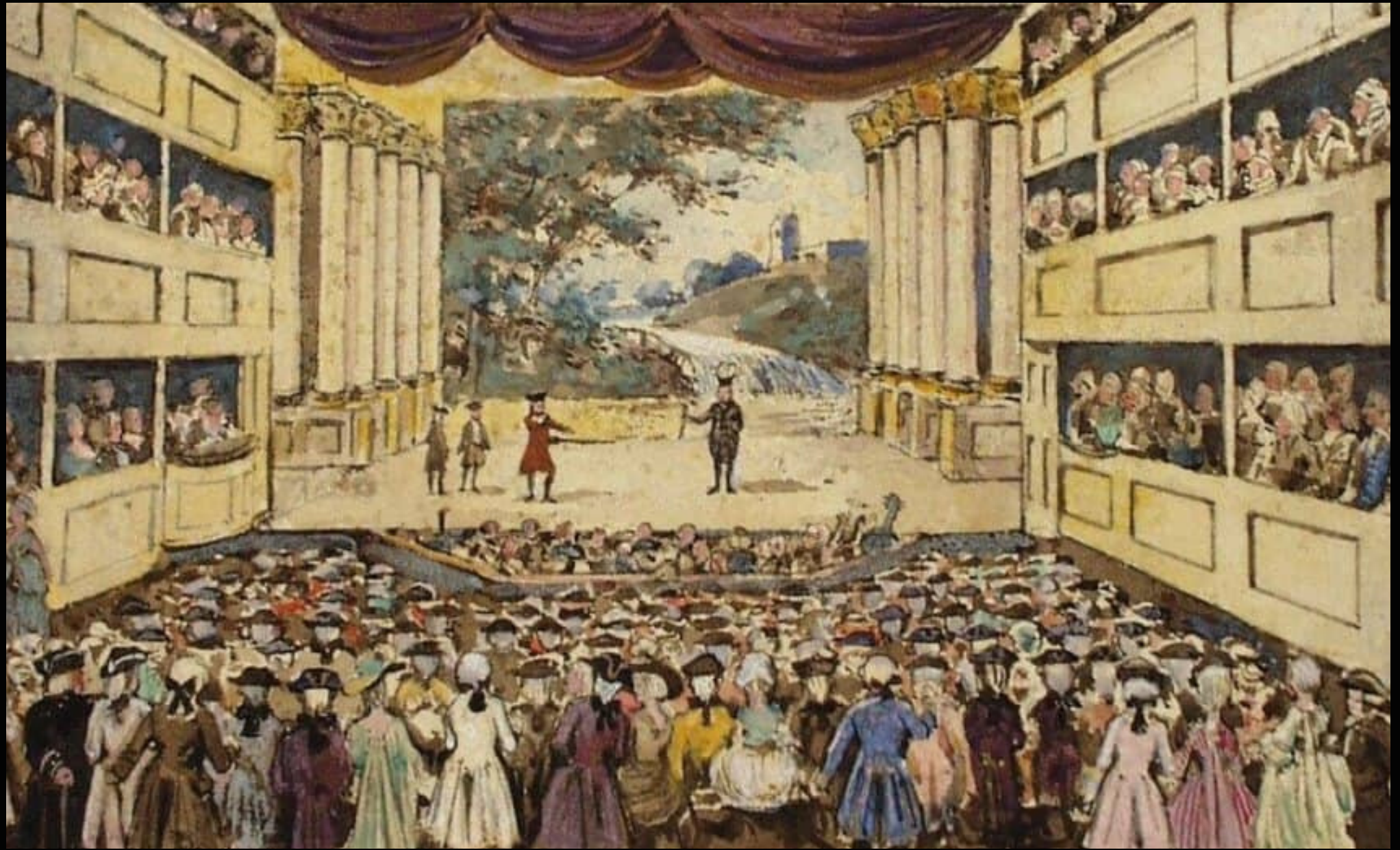

**L'attore dell'
Ottocento:
dal Romanticismo
al Naturalismo**

A cura di Laura Garofoli

**“Un giovane dissoluto, invece di recarsi
assiduamente nello studio del pittore,
dello scultore, dell’artista che lo aveva
adottato, ha sprecato gli anni più
preziosi della vita, e si è trovato a
vent’anni senza mezzi e senza saper
niente. Che volete che diventi? O
soldato o attore...”**

-Denis Diderot

Fine 700- Inizio 800 in tutta Europa:

**Ribellione degli intellettuali ai modi
del teatro dei professionisti per la
loro ignoranza, le loro regole
assurde sulla scena e la loro
condotta dissipata in società.**

**Agli attori professionisti si
contrappone l'universo più puro dei
dilettanti**

=

**Interferenza nell'evoluzione della
professione anche nel riformare le
modalità recitative (non adatte alle
nuove forme e sensibilità)**

800:

**Denuncia dell'esistente e delle
debolezze del teatro**

=

**Dilettanti che sperimentano sul
palco e che riflettono sulle modalità
e sulle regole per codificarle**

=

**Produzione di trattati e manuali e
formazione delle prime scuole di
recitazione**

**L'arte teatrale si può
trasmettere didatticamente?**

La cultura dell'800 ritiene che si possa stabilire una tavola di corrispondenza tra le passioni da esprimere e i gesti e le inflessioni che servono a rappresentarle, ma per il teatro è complicato.

Clairon :

**Non esistono categorie generali
perchè legate a passioni differenti a
seconda del carattere del
personaggio e del contesto**

Vs

Dumesnil:

**“Le grandi passioni dell’anima sono
le stesse da un polo all’altro”.**

**Le passioni generali possono essere
mescolate e comporre le sfumature.**

**La recitazione si può apprendere
solo con la pratica e lo studio sul
palco**

≠

**La recitazione può essere codificata
perchè esiste un'equivalenza tra
gesti e passioni**

**(vd. Prontuario delle pose sceniche
di Alamanno Morelli, 1854)**

**Lettere intorno alla mimica di
Johann Jakob Engel(1785-1786): la
più autorevole codificazione di
questa posizione.**

**La recitazione dell'attore di quasi tutto
l'800:**

**Conferma dei principi posti da Diderot:
Il vero a teatro non può mostrare le cose
come sono nella realtà, perchè
contrasterebbe con la poesia della scena**

=

**Mostrare un modello ideale della realtà
immaginato dal poeta ed esagerato
dall'attore**

=

**Il talento dell'attore deve mostrare un
impressione di naturalezza**

**L'avvento della cultura romantica in
tutta Europa**

=

**Contraddizione e complicazione per
le categorie interpretative.**

**Il teatro è il luogo dove si
erompondo le passioni nel modo più
vivo e coinvolgente**

=

**L'erompere dell passioni è uno dei
canoni della poetica romantica**

Attore romantico: differente nello stile e nell'interpretazione.

Costruisce il suo mito sull'esasperazione espressiva del gesto, della declamazione e delle passioni ma sempre all'interno di un sistema codificato.

**Edmund Kean: passionalità e istinto/
genio e sregolatezza.**

**La recitazione dell'attore romantico
segue lo stesso le regole del modello
ideale costruito a priori ma cambia il
modello di riferimento per costruire
la scena. Prima era la naturalezza,
ora la passionalità.**

Impressione di realtà:

- 700: dai segni della naturalezza;**
- 800: dai segni dell'eccesso o del tormento psicologico.**

- **Gesto artistico e ipersignificante;**
- **I modelli dell'attore vengono dalla statuaria, dalle arti figurative e dall'oratoria;**
- **Modelli che vengono da un mondo costruito secondo i parametri artistici del bello e dell'espressivo;**
- **Costruire gesti e intonazioni che uniscono l'ideale di bellezza a priori con le necessità delle passioni da esprimere.**

**Ricerca di segni, intonazioni, trucchi,
costumi espressivi, emozionanti e
affascinanti**

=

**L'attore deve essere una presenza
carismatica e fascinatória che seduca
il pubblico**

=

**Attore romantico è più attore che
interprete**

=

**Preoccupazione su come porgere la
propria immagine.**

**Attore romantico fa di sè il perno
dell'operazione teatrale,
incentrando la propria presenza
sulla gestualità, sulla declamazione
e soprattutto sulla voce.**

Percorsi specifici nell'800:

Francia:

-Francois- Joseph Talma: sconvolge con una recitazione più neoclassica.

-La nuova spettacolarità trova spazio fuori dall'Istituzione della Comedie Francaise, nei teatri nati per aggirare i privilegi accordati a quest'ultima

=

Nuove modalità di spettacolo dove la parola cede il passo agli apparati, alle scene e alla musica

Dopo la rivoluzione:

**-Riconquista della parola da parte di
questi teatri di fiera**

=

Nuove forme meticce

=

**Mimodramma, Pantomima
dialogata, Vaudevillè e Melò**

=

**Luoghi di sperimentazione di diversi
modelli di recitazione**

**Vaudeville: Commedia con canzoni:
attori comici e attrici con
recitazione leggera ed allusiva;**

**Melò: Spettacolo di contrapposizioni
elementari, più patetico che
drammatico. Debitore delle
tematiche della cultura romantica,
di cui semplifica le forti passioni in
storie intrise di violenza.**

**Stile recitativo differente da quello
istituzionale:**

- Esibizioni più spinte verso il
patetico;**
- Gestualità esasperata e mimica
fortemente espressiva;**
- Parola carica di pathos;**
- Personaggi costruiti secondo
tipologie fisse;**

=

Stile melodrammatico

**Attore che si specializza in un ruolo,
esteriore e grondante di passionalità
che si vede sulle scene del teatro
romantico ma quasi mai sul palco
della Comedie Francaise.**

**Caratteristica organizzativa comune
a gran parte delle civiltà teatrali
europee dell'800
è il sistema dei ruoli**

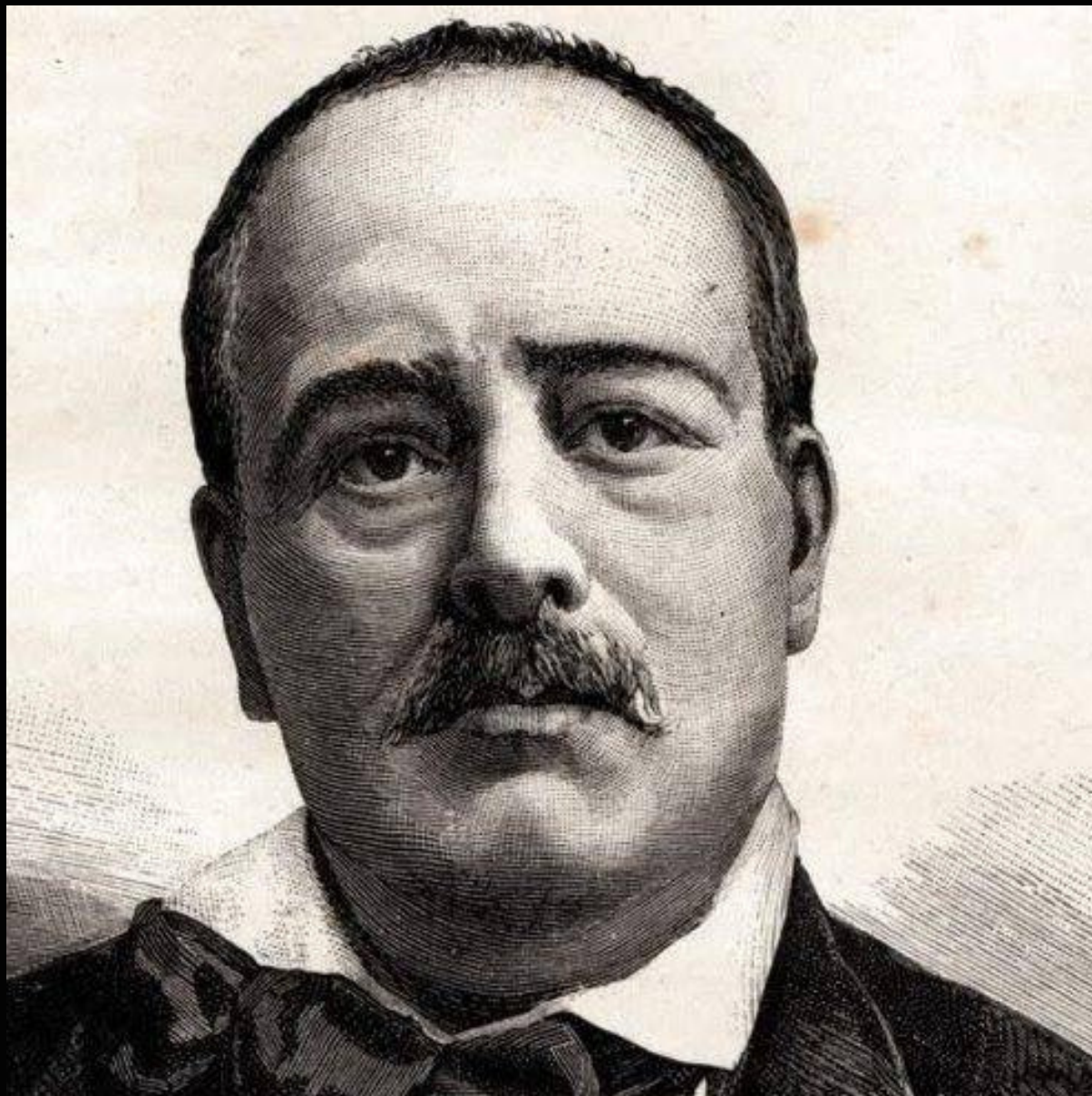
=

**L'attore può rappresentare
personaggi diversi sera dopo sera,
affidandosi all'invariabilità del ruolo,
la preoccupazione è solo quella di
caricare emozionalmente i singoli
momenti della rappresentazione**

**Sistema dei ruoli proviene dalla
Commedia dell'arte, ma con
l'aggiunta di una molteplicità di
personaggi che prima non si
conoscevano, raggruppati in
tipologie costanti che possano
essere rappresentate con le stesse
forme espressive.**

Gustavo Modena:

- Opposizione al sistema dei ruoli;**
- Teatro educativo, non commerciale;**
- Grande impegno civile;**
- Recitazione comunicativa;**
- Rendere stabili le compagnie(+ studio);**

In Italia: esperienze di compagnie stabili:

- 1807/1814: Compagnia Vicereale a Milano (vd. Comedie Francaise);**
- 1821/1852: La Reale Sarda a Torino (la più duratura e istituzionale: teatro come fonte di educazione e affinamento del gusto);**

**1852: Dibattito sulla necessità o
meno di dare sovvenzioni pubbliche
al teatro si conclude con la decisione
di non sostegno**

=

Scioglimento della Reale Sarda

**“L’insurrezione è terminata, si
tratta di fondare uno Stato
solido.”**

-Emile Zola

**La cultura romantica è un magnifico
rigoglio lirico ma è incapace di
esprimere il modo d'essere
dell'intelligenza contemporanea, che
può essere colto dalla nuova
sensibilità naturalista.**

Naturalismo, metà 800:

-Idea che il teatro sia uno specchio della società, il luogo della rappresentazione del comportamento psicologico e sociale, in cui il pubblico si riconosce o si vede come vorrebbe vedersi. Una bella copia della realtà.

Fine 800:

-Fotografia: la realtà parla da sola, è un pezzo di vita strappata alla realtà e offerta allo sguardo senza mediazioni;

-Teatro-fotografia: Oggettivare in azioni la superficie del reale e questo rimuove ogni filtro, sia estetico che morale;

Poetica naturalista:

**Assottigliare il più possibile, fino
a farlo sparire il diaframma tra
rappresentazione e realtà.**

Cosa succede nel teatro?

-Vita irrompe sulla scena;

-Corrispondenza tra strumenti della rappresentazione e realtà da rappresentare;

-Palcoscenico è la stanza;

-Quarta parete (Jean Jullien nel 1892);

-Ricerca di autenticità anche nella pratica e nella teoria della recitazione (è arrivata fino a noi);

-Scena: luogo della verità.(≠ luogo della teatralità)

**Andrè Antoine: regista più famoso
del Naturalismo=ricerca ossessiva
dell'autenticità in scena**

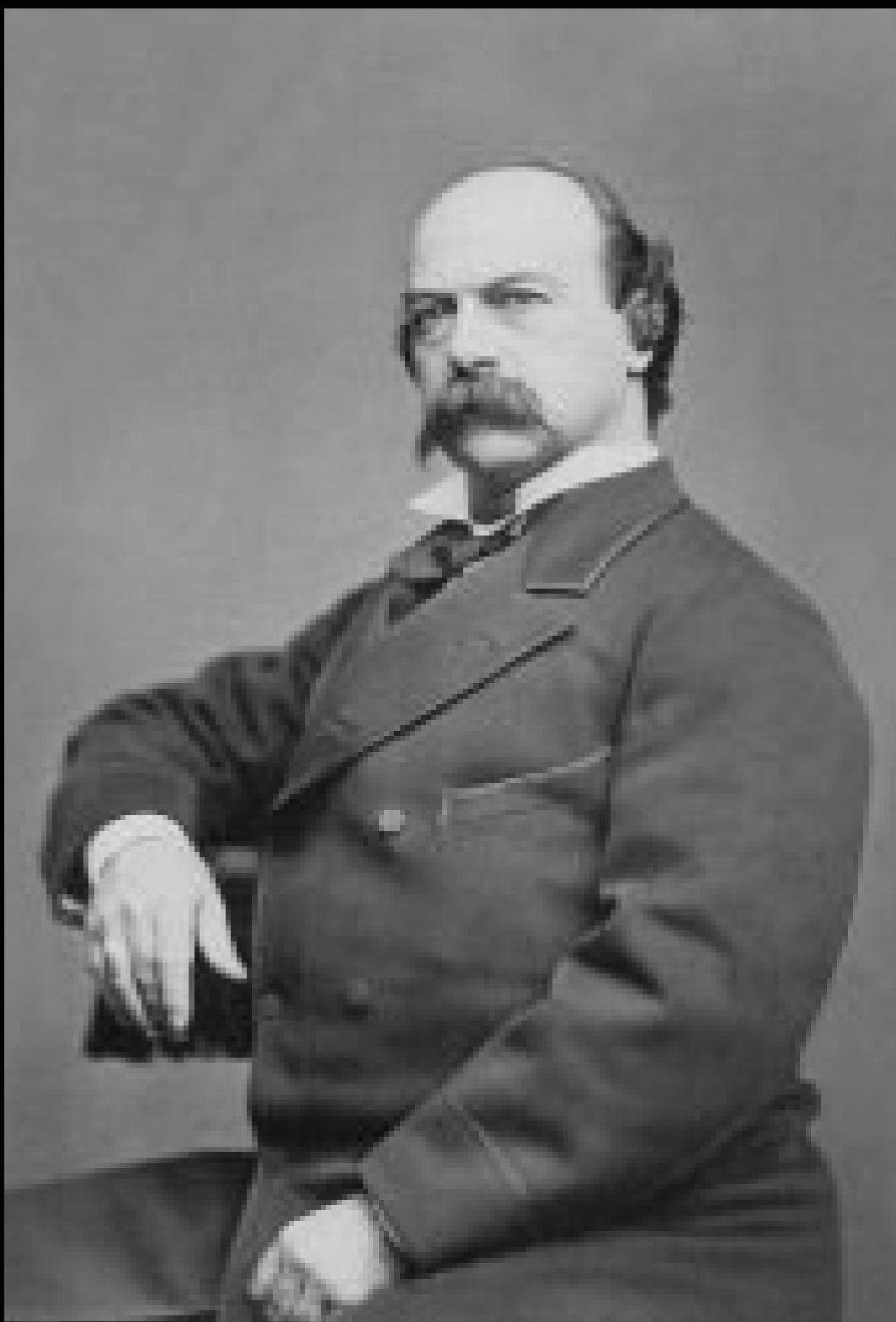

Nonostante questo ci sono ancora attori che scelgono di attenersi ad un realismo artistico, che fa riferimento ad un modello ideale, per impreziosire una realtà che sarebbe troppo cruda da rappresentare attraverso l'utilizzo di un intuito fantasioso per ricercare il colpo teatrale immediato.

Adelaide Ristori:

Tommaso Salvini:

La novità che si trova negli attori dell'ultima generazione dell'800 sta in una recitazione calata totalmente sul "metodo positivo" dell'osservazione della realtà e basata su una concezione di verismo totale.

Ermete Zacconi:

Eleonora Duse:

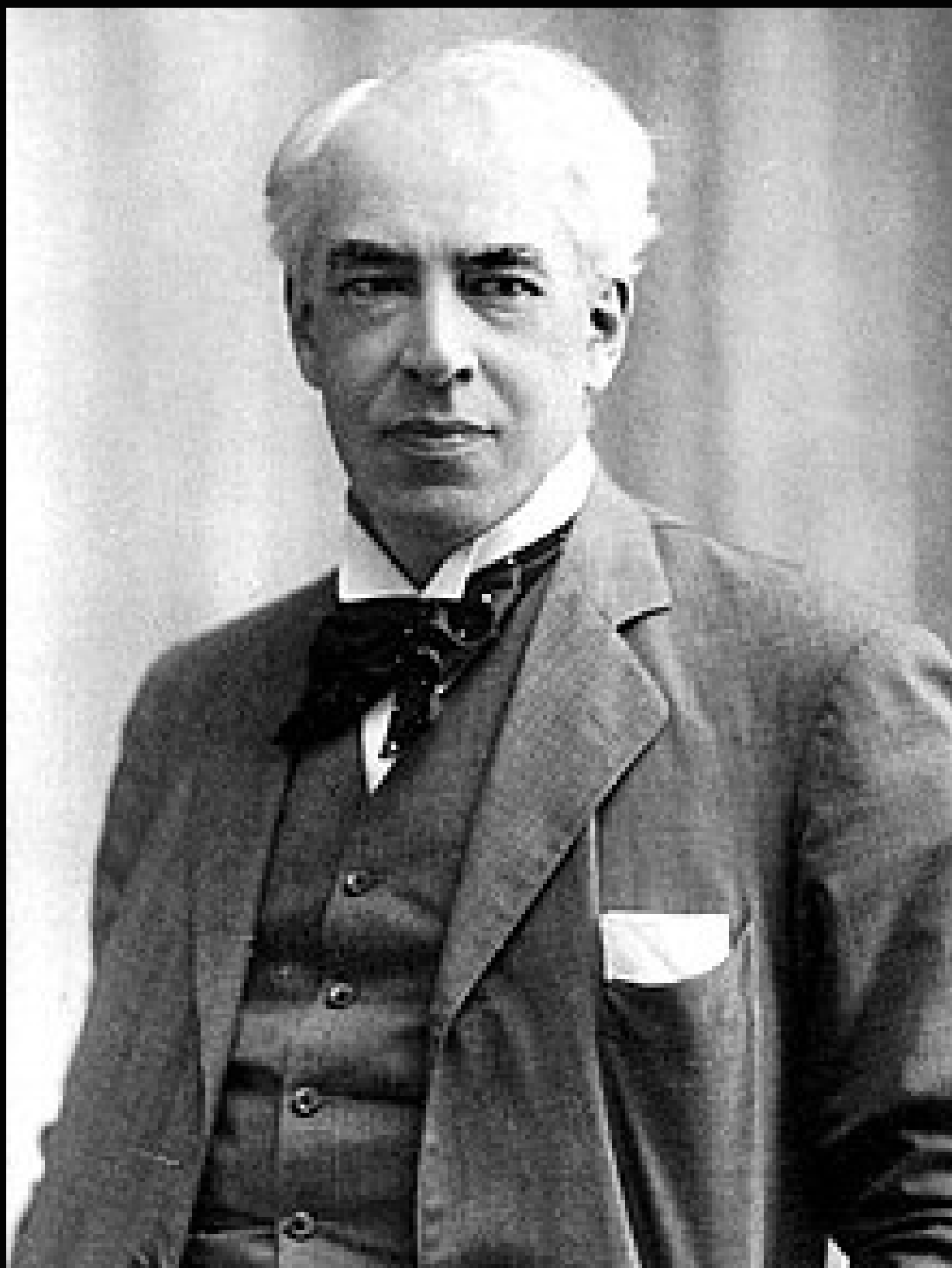

Cambiano le modalità di porsi di fronte al personaggio e rispetto all'economia complessiva dello spettacolo:

Il nuovo attore guarda il dentro dei personaggi, pone il personaggio davanti a sè, è più democratico.

Ora le cose più importanti per la costruzione del personaggio sono il pensiero, le azioni e le emozioni che sono dietro al gesto.

Konstantin Sergeevič Stanislavskij:

**Necessità per l'attore di rimodellare
il proprio approccio al personaggio**

=

Immedesimazione

=

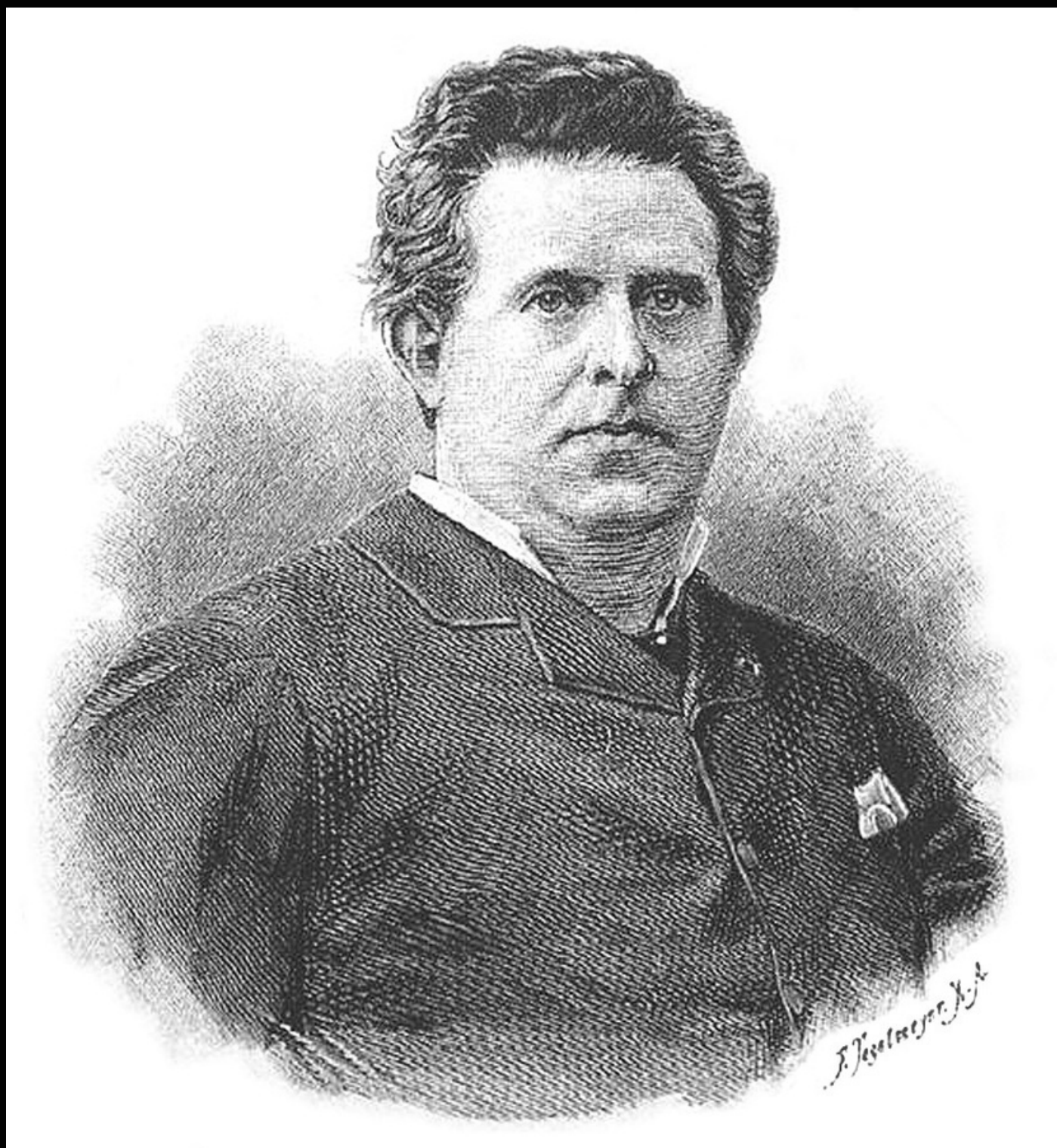
**Da un conflitto di azioni ad un
conflitto di psicologie**

**Sara Bernhardt: Artista a tutto tondo.
Voce d'oro.**

**Il vero mutamento che determinerà
le nuove forme del teatro del
Novecento dipenderà dall'avvento
della figura del regista che assume il
potere della costruzione dello
spettacolo. L'attore è guardato e
diretto da fuori secondo un'idea
artistica di un altro soggetto.**

**Ludwig Chronegk: Primo regista in
senso moderno: Dispotico.**

**Questi registi inizialmente lavorano
con attori dilettanti che liberi dalle
convenzioni e dalle consuetudini della
professione provocano radicali
mutamenti che poi passeranno anche
alle compagnie dei professionisti**

=

**Accettazione e rispetto della figura del
regista**

=

**Attore che diventa solo uno strumento
dello spettacolo che viene costruito
fuori dalla sua volontà**

**Esigenza di possedere degli attori
disumanizzati che si trasformino in
materiale grezzo, come marionette
da costruire**

=

Crisi 800/900

=

**Percorso che sconvolge le categorie
della recitazione e che porterà alla
creazione delle nuove forme
avanguardistiche del novecento:
Attore depsicologizzato**

Link:

**[https://www.youtube.com/watch?
v=qqTUEoqigYM](https://www.youtube.com/watch?v=qqTUEoqigYM)**

Fine