

**L'attore del
Novecento:
La stagione delle
avanguardie
storiche**

A cura di Laura Garofoli

“Si suppone che gli attori siano bambole, giocattoli, marionette, e adesso saltano tutti come rane di legno, e vedo da me che il protagonista, che è una sorta di re, porta come scettro una spazzola di quelle che usiamo per pulire il gabinetto...dico, dopo Mallarmè...dopo tutti i colori raffinati e i ritmi nervosi...che cosa è possibile ancora? ...”

-William Butler Yeats

œuvre

UBU ROI, d'Alfred JARRY

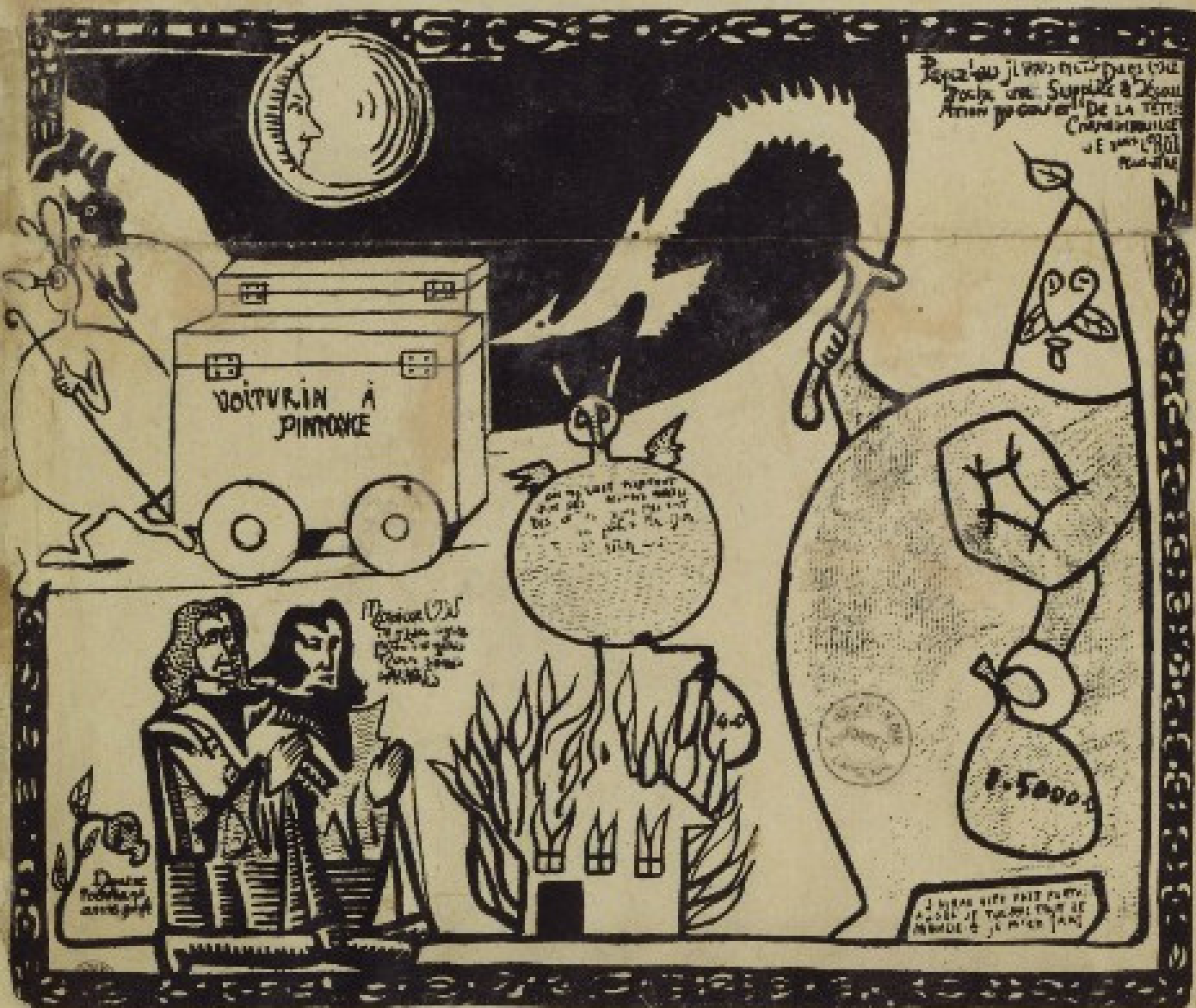
créé à "l'OEuvre" passe le 17 Février (Retenez ses Places)

Musique d'Orchestre de Claude TERRASSE, dirigée par M. CADOU

Mise en Scène de M. VERMEIL (Ex-Directeur de la Scène à la "Chauve-Souris")

Ubu Roi sera interprété par M. René Fauchois — La Mère Ubu par Mlle Pierly

*Musique de Claude Terrasse
Jarry - Ubu Roi*

**Yeats riflette sul tradimento di Jarry
non solo verso il teatro naturalista
ma anche verso il movimento
Simbolista.**

Poetica simbolista: il teatro non è il luogo della rappresentazione della realtà ma il luogo quasi mistico in cui si sperimentano il sogno, l'illusione, la poesia.

Teatro

=

**Maestosa apertura sul mistero
(Stephane Mallarmè)**

**Rottura di continuità con il
naturalismo = ricerca dell'assoluto, o
purezza assoluta, o rinuncia**

=

**Ricerca di nuove forme lontane dalla
scoraggiante rappresentazione della
realtà.**

**Paul Fort: Theatre d'Art= spettacoli
simbolisti affidati alla creatività
visiva dei pittori di avanguardia o
alle sinestesie percettive**

**Quali sono le conseguenze nella
teoria e nella pratica della
recitazione?**

**Scena = buco del magnifico dove la
scrittura da spettacolo di sè = attore
non più fondamentale anzi un
blocco se si vuole rendere assoluto
quello che dice il poeta.**

Aurelien Lugné-Poe: attore e regista del simbolismo teatrale

Petite Theatre des marionnettes di Henri Signoret e Maurice Bouchor: i primi esperimenti simbolisti a teatro

LE PETIT-THEATRE

(Théâtre de Marionnettes)

GALERIE VIVIENNE — RUE VIVIENNE, 6

**Ubu roi = Nascita della stagione
delle Avanguardie Storiche =
rivoluzione di tutte le regole e le
modalità dello spettacolo teatrale**

900:

- Idea che l'attore con la sua personalità tradisca il pensiero del poeta;**
- Solo le marionette possono portare ad un teatro puro ed essere totalmente al servizio del poeta e del suo personaggio;**
- Attore-marionetta è l'unico a restituire senza interferenze il mondo poetico e il disegno dei personaggi immaginati dal drammaturgo.**

Necessità di sciogliere il nodo troppo stretto che lega l'attore e il personaggio.

**-Drammaturghi che scrivono testi
per personaggi ridotti a marionette;
-Recitazione depsicologizzata per
salvaguardare la purezza del
personaggio, gestualità geometrica,
non passionalità ma recitazione
estroversa e risolta in azione;**

Laboratorio teatrale del Bauhaus di Oskar Schlemmer:

Cabaret Voltaire di Zurigo:

Enrico Prampolini: Scenografo

Fortunato Depero: Scenografo

**Togliere umanità, coscienza e
affettazione e intenzionalità all'attore,
rendendolo solo uno che agisce**

=

**Attore non interprete ma solo un
attore-funzione**

=

Attore manichino

=

Fissità di un gesto o di un'espressione

=

**Gesti esatti e puri che possono essere
elevati alla massima intensità**

**Marionetta serve ai teorici del 900
ad indicare la strada per un teatro
che sia meno quotidiano possibile**

**Cultura tedesca espressionista:
Recupero dell'assoluto contro il
contingente della quotidianità.**

Discendenti da Hoffmann: automi che prendono vita da soli, grotteschi e minacciosi: tristezza dello spirito intrappolato nella materia che cerca di uscire.

Attori fantoccio che lottano per liberarsi dalla materia che imprigiona l'assoluto.

Discendenti da Kleist: Mito della marionetta. La Marionetta è divina, piena di grazia perchè prova di coscienza, capace di un gesto puro, è materiale più adatto dell'attore per costruire uno spettacolo, perchè non subisce interferenze da parte del suo strumento.

La marionetta è l'utopia del recupero di una teatralità antica, in cui i personaggi non abbiano la coscienza di essere tali e si presentino nudi.

**Gordon Craig: La Supermarionetta
come esempio all'attore che deve
essere espulso dal teatro.**

Scena dei primi anni del 900:

- Grandi tensioni teoriche e utopiche che indicano percorsi e non soluzioni;**
- Con l'avvento del Cinema, il teatro perde la sua centralità comunicativa = Crisi del teatro e dei suoi linguaggi;**
- Necessità di sperimentare differenti strade e linguaggi = diventa un teatro per pochi;**
- Contaminazione tra varie arti: musica, pittura, danza e cinema;**
- Minore comprensione dal parte del pubblico;**

**Volontà di recuperare lo spettacolo
come luogo dell'artificio e l'attore
come traghettatore tra la
quotidianità degli spettatori e
l'universo alternativo del teatro.**

Fine

Link utili:

Link Ubu Roi di A. Jarry;