Sommario

9 Avvertenza

11 Premessa

17 Figure

Parte prima
Mirella Schino
LA TRADIZIONE
Illustrazioni letterarie

67 I. Lo spirito della Commedia dell'Arte
Maurice Sand e le improvvisazioni di Nohant (68) - La Commedia dell'Arte per E.T.A. Hoffmann (70) - Ancora Maurice Sand (72) - Ancora E.T.A. Hoffmann (74) - La Commedia Italiana nella Russia degli anni successivi alla Rivoluzione: dalla «*Principessa Brambilla*» alla «*Principessa Turandot*» (74) - La preparazione dell'ultimo spettacolo di Vachtàngov: *La principessa Turandot* (76)

89 II. Persone
La ricostruzione dell'intreccio delle compagnie comiche operata da Sanesi (89) - La trasmissione del ricordo dei comici dell'Arte (115) - La compagnia dei Gelosi secondo Francesco Andreini (117) - I due filoni della Commedia dell'Arte (117) - Giovanni Macchia parla di Tiberio Fiorilli (119) - Tommaso Garzoni ricorda i grandi comici dell'Arte (121) - Tre poesie per un'attrice: Tasso, Marino e Chiabrera ad Isabella Andreini (122) - Isabella Andreini secondo Bartoli (124) - Angelo Costantini secondo Rasi (128) - Vicenza Armani secondo Valerini (132).

141 III. Mestieri mostruosi
I professionisti dello spettacolo - attori, ciarlatani, buffoni e mendicanti - secondo i loro stessi spettatori (141)

a) I Mendici
Frianoro sugli attarantati (142) - Storpi, mendicanti e accattoni nella prima metà del XVI secolo secondo Camporesi (144) - Un interrogatorio a Bagnoregio (145)

b) I Buffoni
Vita di Mattello, buffone alla corte di Isabella d'Este (153) - Le giullaresse (156) - Tommaso Garzoni parla dei buffoni (159)

c) I Ciarlatani
I ciarlatani di Venezia secondo un viaggiatore inglese (160) - Le considerazioni di Miklaševskij (161) - Thomas Coryate descrive i teatri veneziani (162).

d) I Comici
Le piccole e le grandi compagnie e i loro rapporti (163) - G. D. Ottonelli discute il senso e i vantaggi di una donna in scena (163) - Lo spettacolo come fascinazione, la compagnia come anti-famiglia per gli spettatori che temono il teatro (173).

e) Conclusione
Nascita e potere della Commedia dell'Arte secondo Gordon Craig (175).

179 IV. Primi contratti

a) I contratti
Un contratto del 1567 pubblicato da Belgrano (179) - Emilio Re trova contratti ancora precedenti (180) - Il primo contratto noto d'una compagnia pubblicato da Ester Cocco (184).

b) Le stanze del teatro
La supplica di Leone de' Sommi al Duca di Mantova per aver licenza d'aprire una nuova stanza per le commedie (194) - Il teatro dei Fiorentini a Napoli (195) - Il Teatro di San Luca - San Salvador a Venezia (197) - L'attività del teatro della Dogana a Firenze (199)

c) La Commedia dell'Arte come industria
Benedetto Croce sull'Arte (203).

205 V. Strategie di difesa e di mercato

Un esempio sull'operazione difensiva dei comici: Nicolò Barbieri e la *La supplica* (205) - La commedia diffusa in tutta Europa (208) - La commedia e le carte da gioco (208) -San Carlo Borromeo (209) - L'altro decreto fatto in favore dei comici (210) - Il supposto naufragio dei comici (210) - Il giovane e la commedia (211) - Il fratricida (211) - Il diavolo a teatro (211) - A Capo d'Orlando (211) - Il predicatore di Tortona (212) - Il capitan Rinoceronte (212) - Avversari ed alleati dei comici secondo Nicolò Barbieri (213).

215 VI. La produzione di teatro

I tentativi per ricostruire uno spettacolo scomparso: la musica e le maschere (215) - L'uso della maschera (218) - Una maschera di Arlecchino (219) - Le annotazioni di Biancolelli sul suo gioco scenico secondo Delia Gambelli (222) - Flaminio Scala e la drammaturgia della Commedia all'Improvviso (224) - *Il vecchio geloso* (227) - Flaminio Scala secondo Apollonio (234) - Flaminio Scala secondo Marotti (235) - La commedia de *Li finti servi* (237) - La tragedia de *La forsennata principessa* (246) - I materiali letterari secondo Perrucci (255) - I diversi ruoli secondo Apollonio (263) - I tipi fissi secondo Nicoll (271) - La testimonianza di Pier Jacopo Martello sugli spettacoli della Commedia dell'Arte (274).

277 VII. Boulevard des Italiens
Viaggi dei comici in Francia e in Europa (277) - I primi spettacoli dei comici Gelosi a Parigi secondo Pierre de L'Estoile (278) - Una lettera al Duca di Mantova sulla permanenza a Parigi della compagnia di Pier Maria Cecchini (278) - Tristano Martinelli presso la Corte francese (279) - La vita di Tiberio Fiorilli raccontata da Angelo Costantini (283) - I comici francesi ed italiani di fronte alla legge (286) - Thomas Simon Gueullette riporta voci sulle cause che determinarono la chiusura della Comédie Italienne (287) - Il tramonto degli italiani nella secondo metà del Settecento secondo Claudio Meldolesi (289).

Parte seconda
Ferdinando Taviani
IL SEGRETO
delle compagnie italiane
note poi come
Commedia dell'Arte

295 I. Boulevard des Italiens
Parigi, 18 maggio 1716: il ritorno degli italiani (295) - Luigi Riccoboni e il teatro italiano così come lo vogliono i francesi (299) - Descrizione del teatro italiano visto dalla parte degli attori (303).

309 II. La produzione di teatro
L'evanescente concetto di improvvisazione (309) - Teatro scritto e teatro non scritto (321) - Le azioni e la dicitura (326) - La concezione classica della drammaturgia alla base della Commedia dell'Arte (328).

331 III. Strategie di difesa e di mercato
1.
La nuova cultura delle attrici (331) - Le glorie dell'improvvisazione come glorie di poetesse e d'accademia, non teatrali (339) - L'attore della Commedia dell'Arte non specializzato in un solo tipo scenico (344).
2.
Il teatro venduto (354) - Il teatro come merce alla base della moderna ideologia teatrale (360) - Le compagnie specializzate a non essere specializzate (362) - Economia della produzione di teatro per ruoli e per «parti libere» (365) - La «sapienza in azione» dei comici ed il rapporto con gli scrittori (372) - La maschera e l'uso di espedienti classici (375) - Milano 1583: tattiche e strategia di un gruppo di comici per aprirsi la strada in una situazione ostile (379).

391 IV. Primi contratti e mestieri mostruosi: le persone e lo spirito della Commedia dell'Arte
1.
Il teatro indefinito (391) - Presentazione di Pier Maria Cecchini e ridimensionamento dei teatri dell'Arte (392) - Piccole famiglie e grandi immagini (395) - Persone oscure (399) - Lo spirito borghese delle compagnie (406) - La compagnia come delicato organismo (418).
2.
L'interno e l'esterno delle compagnie e dell'attore (423) - Congedo dal Cec-

chini (431) - Il teatro come luogo di trasformazione (433) - Il nome «Commedia dell'Arte» (434).

3.
Finale per le vie di Parigi: guida ai turisti e ai pellegrini (439).

449 Note

489 Ringraziamenti

Riferimenti Biliografici

493 1. *Notizia preliminare*

497 2. *Opere citate abbreviatamente*

513 Aggiunte alla seconda edizione

515 Indice dei nomi e degli argomenti notevoli