

Indice

Introduzione di Pasquale Guaragnella	13
---	-----------

I PARTE L'ITALIANA ARTE DEL RIDERE NELLA SPAGNA DELLA TRANSIZIONE ALLA DEMOCRAZIA

CAPITOLO 1 RISONANZE ITALIANE MEDIEVALI E RINASCIMENTALI NEGLI SPETTACOLI DEI PAESI BASCHI (1972-1982)

1. Premessa	19
2. Motivi del particolare interesse.....	20
3. Perché Commedia dell'Arte.....	21
4. Il carattere carnevalesco della Commedia dell'Arte.....	23
5. Fare teatro nella Transizione.....	25
6. Transizione e ricerca dei motivi della cultura popolare del medioevo	27
7. Gli spettacoli della Transizione e la Commedia dell'Arte.....	30
8. Motivi carnevaleschi nel teatro della Transizione	32
9. La funzionalità politica della carnevalizzazione.....	33
10. Il grottesco nella prospettiva della Commedia dell'Arte.....	34

CAPITOLO 2 INFLUENZA DELLA COMMEDIA DELL'ARTE NEL TEATRO BASCO E SPAGNOLO DEL XX SECOLO

1. Premessa	39
2. Le analogie tra le forme e le tecniche di recitazione dei gruppi	40
indipendenti spagnoli durante la Transizione e la Commedia dell'Arte	
3. Caratteristiche, procedimenti e ideologia degli spettacoli del	46
Teatro Indipendente	
4. Fine ed effetti della corrente "indipendentista" nel teatro spagnolo.....	52

CAPITOLO 3
 JOGLARS E GIULLARI

1. Premessa	59
2. Els Joglars	60
3. <i>La Torna</i>	63

CAPITOLO 4
 I PROCEDIMENTI RETORICI DEL CARNEVALE E DELLA COMMEDIA
 DELL'ARTE: TEATRO BASCO E PROTESTA

1. Premessa	67
2. La "protesta" di Mákina Beltza.....	68
3. Il ruolo della maschera.....	74
4. Il carnevale giullaresco dello spettacolo "aperto"	76
5. <i>Bilbao, Bilbao</i>	78

CAPITOLO 5
 LA SEMIOTICA DI LOTMAN
 E IL TEATRO INDIPENDENTE POPOLARE BASCO (1972-1984)

1. Premessa	83
2. Il teatro fra gioco e arte.....	86
3. Conflitto dei testi e esplosione di senso	88
4. L'arte della sovversione indiretta.....	93
5. Teatro popolare e comunicazione libera	96
6. Il teatro infantile come risorsa	99

CAPITOLO 6
 TEATRO E "AUTO-RAPPRESENTAZIONE": RAMÓN BAREA

1. Premessa	103
2. Le "memorie raccontate" di Barea e la loro doppia natura teatrale.....	104
3. Il "collettivo indipendente" nel rapporto con l'autore e regista.....	108
4. Scrittura, direzione e rappresentazione nel teatro	110
5. Scrittura, direzione e rappresentazione nel Teatro Indipendente	111
6. Autodidatticismo, autorealizzazione e "dialogo-agio-biofonia"	113

II PARTE
IL SOTTOSOPRA: COMICITÀ E SOVVERSIONE
NEL TEATRO ITALIANO

CAPITOLO 7

C. GOZZI E L'AMORE DELLE TRE MELARANCE:
PER AMORE DI REGRESSIONE O INNOVAZIONE?

1. Storia politica <i>versus</i> storia della letteratura: progresso sociale	119
<i>versus</i> piacere letterario	
2. Fiaba e ragione illuministica	122
3. Il riso fa "buon sangue"	125

CAPITOLO 8

DONNA, NON FARE LA "SOLITA COMMEDIA"!
LA COMMEDIA "POLITICA" DI FRANCA RAME

1. Premessa	131
2. La politica al teatro	144

CAPITOLO 9

TRADUZIONE E COMUNICAZIONE INTRA E INTERCULTURALE:
TRADUCTIO E QUIPROQUO COME ESPEDIENTI RETORICI
DELLA COMMEDIA

1. Premessa	151
2. La comicità della <i>traductio</i> e del <i>quiproquo</i>	151
3. Il <i>quiproquo</i> come esplosione	155
4. Il <i>quiproquo</i> come fenomeno di comunicazione intraculturale	157
5. <i>Semiosis</i> e comunicazione	158

CAPITOLO 10

IL CORPO "COMICO": TOTÒ

1. Corpo/marionetta	161
2. Originalità e tradizione	163
3. L'arte degli opposti	166
4. Autorità del senso, senso dell'autorità	168

5. Totò / Arlecchino.....	171
6. Misura / dismisura.....	172
7. La parola disarticolata.....	174
8. La forza della maschera	175
9. Il riso	178
10. La tragedia di Pulcinella	180

III PARTE
CONTAMINAZIONI E ATTRAVERSAMENTI:
LA COMMEDIA DELL'ARTE NELL' OPERA BUFFA

CAPITOLO 11
GIANNI SCHICCHI E LA COMMEDIA DELL'ARTE

1. Una lettura in prospettiva bachtiniana	185
2. Il carattere sovversivo della comicità	186
3. La plurisemioticità di <i>Gianni Schicchi</i>	188
4. <i>Gianni Schicchi</i> tra commedia e romanzo	188
4.1. Polifonia.....	188
4.2. Plurilinguismo.....	190
5. Tensioni dialettiche tra gioco e parodia	191
6. "Straniamento" e <i>catastasis</i>	192

CAPITOLO 12
 INTERPRETARE E COMUNICARE *IL BARBIERE DI SIVIGLIA* FINO
 ALLA MESSA IN SCENA DI DARIO FO

1. Premessa	197
2. La messa in scena secondo Dario Fo (<i>versus</i> Michael Hampe <i>versus</i> ..... Grischa Asagaroff <i>versus</i> Emilio Sagi)	197
3. Precisazioni storiche	198
4. Indicazioni metodologiche sulla messa in scena	199
5. Sulla dipendenza delle messe in scena dal libretto: una sintesi.....	200
6. Il discorso scenico di Dario Fo	200
7. Comparando le quattro versioni.....	201
8. Le <i>ouvertures</i>	201
8.1. La <i>ouverture</i> di E. Sagi	202
8.2. La <i>ouverture</i> di D. Fo.....	203

9. Rossini e la semiosi del <i>Barbiere</i>	205
10. Temi e figure del dialogo tra musica e libretto.....	207
11. L'anti-realismo musicale e la visione sociale.....	210
12. Comunicazione musicale e comicità surreale tra Settecento e Ottocento.....	212
13. Il metalinguaggio straniante.....	215
15. Musica e gioco del sistema	217

IV PARTE

L'ARTE DEL COMICO NELL'OPERA DI EDUARDO DE FILIPPO

CAPITOLO 13

EDUARDO DE FILIPPO E LA COMMEDIA DELL'ARTE

1. Il ruolo della tradizione.....	221
2. La maschera Eduardo.....	223
3. La Commedia dell'Arte in Eduardo.....	226
4. <i>L'arte della commedia</i>	230
5. Lazzi, tecniche e schemi della Commedia dell'Arte	233
6. Dal comico al tragico.....	235
7. Il comico-grottesco	239

CAPITOLO 14

A PROPOSITO DI *QUESTI FANTASMI*

1. Eduardismo e pirandellismo	241
2. La comicità di Eduardo.....	244
3. Surrealismo e neorealismo: sorriso e pietà	247

CAPITOLO 15

DAL TEATRO AL CINEMA: *NAPOLI MILIONARIA*

1. Premessa	255
2. Propositi	255
3. Il <i>corpus</i>	256
4. La disposizione dell'azione e dei temi nel discorso teatrale filmato	257
5. L'ordine del discorso televisivo	258
6. La logica della disposizione televisiva	260
7. La disposizione dell'azione e i temi nel discorso cinematografico.....	265
7.1 Strutture elocutive dell'ordine del film ed altre strutture.....	265

7.2 Strutture elocutive dell'ordine ed altre strutture dell'opera ..... di teatro filmata per la TV	267
8. Differenze tra la disposizione dell'azione e i temi nel discorso ..... teatral-televisivo e cinematografico	267

CAPITOLO 16
"QUIPROQUO" DEL FALSO MORTO: *IL CILINDRO*

1. Il <i>quiproquo</i> e altre figure elocutive di confusione negli spettacoli..... teatrali di De Filippo	273
2. Eduardo De Filippo: la questione del "falso morto".....	279

CAPITOLO 17
ARTE DELLA COMMEDIA E FUNZIONE DEL TEATRO

1. Premessa	285
2. L'Arte della Commedia e la Commedia dell'Arte.....	287
3. Realtà o finzione?	289
3. La vita quotidiana come rappresentazione.....	292
4. Effetto veridizione.....	294
5. I vari gradi di metateatralità.....	295
6. La verità fra monologismo o dialogismo	297
 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	 301
 Ringraziamenti.....	 327