

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI

CORSO DI REGIA

A. A. 2023/2024 II SEMESTRE

Prof.ssa Alessandra Premoli alessandra.premoli@abana.it

6 CFA (75 h)

OBIETTIVI DEL CORSO

I recenti e difficoltosi anni della pandemia hanno evidenziato la grande richiesta da parte del pubblico di eventi dal vivo, il bisogno umano di cultura e intrattenimento; allo stesso tempo hanno messo in crisi il mondo dello spettacolo e dell'arte, che ha posto in discussione le sue pratiche consuete.

Che differenza apporta in un progetto artistico avere o meno una Regia? Che si tratti di uno spettacolo teatrale, un'esposizione museale, un documentario filmico o un evento promozionale, la Regia è diventata elemento imprescindibile per produrre creazioni di qualità.

Il corso si propone quindi di esplorare i diversi linguaggi creativi dove poter applicare la Regia - da quelli più tradizionali ai nuovi media - fornendo agli studenti gli strumenti per creare in maniera critica un progetto artistico autonomo o sapersi rapportare con la propria professionalità alla figura del regista.

In particolare si è scelto "Romeo e Giulietta" di Shakespeare quale titolo attorno al quale poter confrontare le differenze dei linguaggi, partendo dal testo, le sue messinscene e trasposizioni.

Titolo fondamentale della letteratura mondiale, "Romeo e Giulietta" è quanto mai attuale nell'affrontare temi archetipici quali il contrasto tra Eros e Thanatos, il conflitto tra Amore e Dovere, l'oppressione della Società contro le scelte dell'Individuo.

I protagonisti dell'opera shakespeariana sono diventati simbolo universale e trasversale dell'amore contrastato, quasi un topos archetipico costantemente citato e rinnovato nella sua interpretazione.

PROGRAMMA DEL CORSO

Cosa è la regia e quale è la sua funzione? Cosa comporta questa Arte, che passa dalla sfera intellettuale-artistica a quella pratico-fisica, richiede capacità manageriali, relazionali e comunicative?

Come si è sviluppata la figura del regista e perché è ancora necessaria oggi?

Regia di prosa, di lirica, di un evento,... Quali sono le differenze? E' possibile approcciarsi a tutte con lo stesso metodo o richiedono qualifiche specifiche?

Di quante persone è composto il team artistico? Una persona può ricoprire più ruoli?

Fondamenti di storia della regia teatrale. Dal capocomicato ottocentesco fino alla nascita della figura dominante del regista nel secondo dopoguerra e il suo stravolgimento negli anni '70 del Novecento.

La scelta di un titolo o la sua commissione: come approcciarsi allo studio di un'opera e crearne il *concept* registico.

Analisi e studio delle fonti.

Analisi del testo, dello spartito e di eventuali riscritture.

Approfondimento pratico attraverso "Romeo e Giulietta" di Shakespeare, "Roméo et Juliette" di Gounod e "West Side story" di Bernstein.

Analisi di differenti approcci registici teatrali sullo stesso titolo: dalla Shakespeare Company a Carmelo Bene e Babilonia Teatri.

Analisi di differenti approcci registi cinematografici sullo stesso titolo: "Romeo e Giulietta" da Zeffirelli a Luhrmann e brevi incursioni su trasposizioni televisive.

MODALITA' DI ACCERTAMENTO FINALE

Per l'ammissione alla prova finale è necessario aver frequentato l'80% delle lezioni in presenza.

La prova finale consisterà in due parti:

- colloquio orale sugli argomenti trattati a lezione e sui testi indicati in bibliografia
- realizzazione di un progetto registico inerente un atto tratto da "Romeo e Giulietta" di Shakespeare, da concordare con il docente.

BIBLIOGRAFIA obbligatoria

- *Il teatro dei registi*, Roberto Alonge, 2016, Editori Laterza
- *Romeo e Giulietta*, William Shakespeare, traduzione da concordare con la Docente
- *Roméo et Juliette*, libretto di Jules Barnier e Michel Carré per l'opera di C. Gounod, traduzione da concordare con la Docente

Per gli studenti stranieri:

- *The Cambridge Introduction to Theatre Directing*, Christopher Innes e Maria Shevtsova, 2013, Cambridge University Press
- *Romeo and Juliet*, William Shakespeare, traduzione a scelta dello studente
- *Roméo et Juliette*, libretto di Jules Barnier e Michel Carré per l'opera di C. Gounod, traduzione a scelta dello studente

Per approfondire

- *Introduzione alla regia teatrale*, Simona Gonella con Luca Buggio, 2016, Dino Audino Editore
- *L'ABC del linguaggio cinematografico*, Arcangelo Mazzoleni, 2002, Dino Audino Editore
- *Attore, musica e scena*, Adolphe Appia, 2015, Cue Press
- *Lo spazio vuoto*, Peter Brook, 1998, Bulzoni Editore
- *Per un teatro povero*, Jerzy Grotowski, 2017, Bulzoni Editore
- *Il teatro e il suo doppio*, Antonin Artaud, 2000, Giulio Einaudi Editore
- *Il sistema di Stanislavskij: Dagli esperimenti del Teatro d'Arte alle tecniche dell'Actors Studio*, 2015, Marsilio
- *Il mestiere della regia*, Katie Mitchell, 2017, Dino Audino Editore
- *Shakespeare all'opera. Riscritture e allestimenti di "Romeo e Giulietta"*, a cura di Maria Ida Biggi e Michele Girardi, 2018, Edizioni di Pagina
- *Shakespeare: Guida a Romeo e Giulietta*, Silvia Bigliuzzi, 2022, Carocci Editore