

INDICE

- IX* Premessa sui punti di vista
di Franco Perrelli
- 3* PARTE I – FRA XX E XXI SECOLO
- 5* I
Tra danza e *performance*: dalla *New Dance* all'oggi
di Elena Cervellati
- 5* 1. Che cos'è la *performance*
8 2. Danza, *happening* e *performace*
10 3. Nuove forme per la danza: Merce Cunningham
13 4. Cunningham: muoversi in modi vari
16 5. Scardinamenti postmoderni: da Anna Halprin alla *contact-improvisation*
18 6. Un trio alla ricerca della vita: Brown, Paxton e Forti
20 7. Umano, troppo umano: Pina Bausch
21 8. *Barbablù* secondo Bausch
24 9. Dal «teatrodanza» alla «nuova danza»
25 10. Tra Stati Uniti ed Europa: Carlson, Ek, Forsythe
30 11. La tradizione del nuovo: oggi
33 12. In conclusione
- 37* II
Nuovi teatri in Italia fra Novecento e Duemila
di Roberta Ferraresi
- 37* 1. Il Nuovo Teatro oltre «il teatro che abbiamo in mente»
40 2. Dal primo al secondo Novecento: lineamenti di un Nuovo Teatro
42 3. Il Sessantotto teatrale e le eredità del Nuovo Teatro
44 4. Postdrammatico, performativo, contemporaneo: la scena della ricerca dopo
gli anni Ottanta
46 5. Teoria del dramma moderno, crisi e tentativi di soluzione nel Novecento
49 6. Tendenze drammaturgiche della scena postdrammatica e performativa
52 7. Oltre la parola: altri «testi» per il teatro
53 8. Nuove scritture sceniche nel contemporaneo

- 55 9. La drammaturgia visiva e il tema dello spazio
 56 10. Spazio e *tempo*: un «nuovo» linguaggio performativo
 58 11. Attore e/o *performer*: l'elemento-chiave della scrittura scenica
 60 12. Teatro e media: l'attore nell'epoca della sua riproducibilità tecnica
 62 13. Fra persona e personaggio: territori dell'alterità
 64 14. Per un'attorialità dialettica
 66 15. Autore-attore(-regista): dalla tradizione popolare alla *performance*
 68 16. La questione della spettatorialità
 70 17. La nascita dello spett-attore: forme del coinvolgimento del pubblico
 72 18. Visione, contemplazione, co-autorialità
 73 19. Teatro e creazione di comunità
 75 20. Neorealismo, fame di realtà, *reality trend*
- 83 III
 Il teatro oltre lo spettacolo
di Fabio Acca
- 83 1. Il teatro? Non è solo quello che abbiamo in mente
 85 2. Il Living Theatre di Julian Beck e Judith Malina
 87 3. Dopo il teatro-nel-teatro, una crudele verità
 88 4. Oltre lo spettacolo e la rappresentazione
 90 5. La tradizione di Artaud
 91 6. Il Sessantotto e il «paradiso perduto» del teatro
 93 7. Il Living delle favelas
 94 8. Jerzy Grotowski, un polacco indù
 95 9. Grotowski fuori dalle convenzioni
 96 10. Akropolis e il teatro povero
 98 11. Oltre la rappresentazione
 99 12. L'«atto totale» del principe
 101 13. Il Parateatro e il Teatro delle fonti
 104 14. Il teatro delle fonti
 106 15. L'ultimo periodo, l'uomo in azione
 107 16. Peter Brook: ricerca interiore e sperimentazione artistica
 108 17. La stagione della crudeltà
 110 18. Un patrimonio del Novecento teatrale
 112 19. Lo spazio vuoto, Shakespeare e il Sessantotto
 113 20. Oltre l'evento
 115 21. Il negativo e il patto rituale del teatro
 115 22. Le grandi narrazioni universali
 117 23. Eugenio Barba: un italiano in Scandinavia
 119 24. L'Odin Teatret: allenamento e grandi spettacoli
 121 25. L'incontro dello spettatore: dallo spettacolo al baratto
 123 26. Baratti
 124 27. L'antropologia teatrale

- 127 28. Barba nel continente dello spettacolo
- 128 29. Dopo lo spettacolo: Terzo Teatro e «social turn»
- 135 PARTE II – IL GRANDE SNODO
- 137 IV
il Novecento come differenza
di Sonia Bellavia
- 137 1. Prodromi della *performance*
- 138 2. Lo spazio in azione: Appia
- 140 3. Lo spazio delle varianti: Edward Gordon Craig
- 142 4. Il teatro, crogiuolo alchemico: Antonin Artaud
- 144 5. Mejerchol'd, la fisicizzazione delle emozioni
- 147 6. Stanislavskij – Il metodo delle azioni fisiche
- 150 7. Raccordi europei – L'Italia futurista...
- 152 8. ... e la Francia di Copeau
- 153 9. Max Reinhardt e il teatro teatrale
- 155 10. Un nuovo Pirandello
- 157 11. Bertolt Brecht, il teatro epico
- 158 12. Il teatro politico
- 165 PARTE III – IL ROMANZO DEL TEATRO
- 167 V
Avventure di autori, di attori e di testi
di Roberto Alonge
- 167 1. Il teatro classico greco-romano
- 175 2. La scena medievale
- 179 3. Il primo Cinquecento: il Rinascimento italiano
- 190 4. Il secondo Cinquecento: la Commedia dell'Arte
- 194 5. La scena elisabettiana tra Cinque e Seicento
- 200 6. La scena spagnola tra Cinque e Seicento
- 205 7. La scena francese del Seicento
- 211 8. Fra Sette e primo Ottocento: la nascita del dramma borghese
- 217 9. Fine Ottocento tra Marx e Freud: la grande drammaturgia europea e la piccola
drammaturgia italiana
- 226 10. Il teatro del Grande Attore tra fine Otto e primo Novecento
- 232 11. Il teatro del regista tra fine Otto e primo Novecento
- 238 12. La differenza italiana e Luigi Pirandello
- 242 13. Secondo Novecento italiano, l'avvento tardivo della regia
- 253 *Indice dei nomi*