

Goldoni e la riforma del teatro

- manifesta la **passione per il teatro** sin da ragazzo che viene alimentata dalla **lettura dei classici** e soprattutto dalla **visione degli spettacoli teatrali** super diffusi a Venezia
- lavora come **attore**, ma anche come **scrittore** (produzione iniziale : scene comiche)
 - questa **assidua frequentazione** porta Goldoni ad attuare una **riforma del teatro** perché c'erano molte cose che non gli andavano bene
 - questa riforma incontra **molti ostacoli**

La commedia dell'arte

Quando Goldoni intraprende la riforma, i palcoscenici sono dominati dalla **commedia dell'arte** che ha alcuni **aspetti essenziali** su cui Goldoni concentra la propria critica

- **gli attori**
 - hanno **maschere** stereotipate e fisse
 - sono **professionisti**
 - ci sono anche le **donne**
- **canovaccio sommario (scaletta generica degli eventi)**
 - teatro **dell'improvvisazione** : spesso si rivela ripetitiva e volgare
 - il teatro si basa praticamente **sull'abilità dell'attore**
- **intreccio inverosimile della storia** : gli intrecci sono spesso costruiti su un modello base e spesso inverosimile
- **finalità ludica e ricreativa** : non ci sono finalità morali o catartiche
- **ambiente** : prevalentemente all'aperto

Il mondo e il teatro

- **critica di Goldoni** : **visione del mondo che la commedia dell'arte presuppone**
 - Goldoni aveva la **chiarezza** di quelle che erano le **esigenze** e le **potenzialità** di tutti gli elementi che determinavano lo spettacolo teatrale (pubblico, impresari, attori)
- **scopo** : Goldoni vuole fare del teatro uno **strumento di revisione** dei rapporti nella vita sociale
- **ispirazione per la riforma** : mondo e teatro (due poli dialettici che costituiscono la base della riforma)
 - **mondo** : **società** da cui Goldoni ricava tutta la sua esperienza
 - **teatro** : **realtà fittizia** che ha l'ambizione di rappresentare il mondo, ma ha delle

proprie regole

- **regole fondamentali** : uniche due attraverso le quali si acquisisce davvero l'esperienza
 - **guardare**
 - **fare**
- **Obiettivi**
 - **testi** : devono **piacere** al pubblico
 - **verosimiglianza** della storia

CAPOVOLGIMENTI DELLA COMMEDIA DELL'ARTE

- **dalle maschere alla commedia di carattere**
 - **MASCHERA** = tipi fissi che nascono da un tratto di **personalità** e vengono **esaltati** ed esasperati
 - **CARATTERE** = porta **complessità e sfumature psicologiche**, non permettono ripetizioni perché variano sempre ed esaltano l'**individualità**
 - **AMBIENTE** = influisce moltissimo sui tratti psicologici del personaggio
 - **commedia di ambiente** : descrizione di un particolare ambiente sociale
 - **commedia di carattere** : si cerca di mettere in luce un aspetto della psicologia umana
 - divisione convenzionale, ambiente e carattere ci sono sempre, magari una prevale sull'altra, ma l'una non esclude l'altra
- **dal canovaccio (= improvvisazione, scaletta) al testo scritto**
 - RESTITUZIONE DEL **VALORE ARTISTICO DEL TEATRO**
 - **TESTO SCRITTO E IMPARATO A MEMORIA DAGLI ATTORI**
- **realismo naturalistico**
 - **BISOGNO DI CRESCITA ED EDUCATIVO** che solo la parte ludica non può dare
 - il teatro ha lo **scopo di rappresentare il mondo**, ma non in modo stereotipato
 - le varie sfumature della realtà possono essere rappresentate solo in un contesto verosimile
- **finalità moralizzante + ludica**
 - Goldoni ha una visione laica dell'esistenza e persegue valori morali, egli faceva parte **dell'Illuminismo**
 - da qui deriva la sua volontà di conciliare temi ludici a temi morali

FASI DELLA RIFORMA

Prima fase (Imer)

- comincia a maturare un'idea di **mescolanza** fra parti **scritte e improvvisate**
- passaggio da **maschera fissa a carattere - personaggio**

Seconda fase

- si avvicina alla **commedia scritta**, alcune parti sono scritte integralmente (Momolo Cortesan)

Terza fase (teatro sant'angelo, Medebach)

- la riforma si compie
 - **commedie completamente scritte**
 - lingua realistica e ambientazione veneziana
 - **scomparsa delle maschere**

Crisi della riforma (teatro di san luca)

- Goldoni è chiamato a **rivedere i temi** della propria riforma a causa della **concorrenza**
 - Pietro Chiari
 - Pietro Gozzi
- indagine sui vizi borghesi e scoperta del mondo popolare

Fase parigina (teatro italiano a Parigi)

- pubblico che ama la **commedia dell'arte** (ritorno al passato)
- scrittura dei canovacci e **ritorno delle maschere**

PERSONAGGI : sono fissi

- **due servi**, uni **furbo** l'altro **scemo**
 - esempio furbo : Brighella
 - esempio sciocco : Arlecchino o Pulcinella
 - catapultati attraverso i secoli
 - **capitano** : trasposizione del soldato fanfarone, spaccone attacca brighe che si crede chissà chi
 - **magnifici** : ricoprono un ruolo serio nella società ma sono in realtà dei cialtroni
 - Pantalone
 - Dottore
 - **due innamorati**: sono gli unici che recitano senza maschera, ma son personaggi secondari
 - altri **personaggi minori**
- se l'attore non ha un copione e recita improvvisando, l'abilità vera sta sull'attore

Fasi delle commedie

- Medebac e Imer
 - **MERCANTE** e VALORI DELLA **BORGHESIA**
 - onestà
 - laboriosità
 - fede alla parola data
 - idealizzazione della borghesia inglese e olandese
 - **NOBILTÀ** : critica, maggiore partecipazione alla vita sociale del paese

- **COMMEDIE** : Momolo Cortesan, Donna di garbo, Locandiera (benevolmente accolte dal pubblico)
- **Vendramin, Teatro san Luca**
 - **DIFFICOLTÀ**
 - l'impresario pretende molto ed è difficile soddisfarlo
 - il palco è più grande
 - concorrenza con Chiari (asseconda il pubblico in tutto) e Gozzi (ambientazione fiabesca ed inverosimile)
 - **CRISINEVROTICHE**
 - si ripercuotono sui personaggi che sono insoddisfatti e nervosi con evidenti problemi psicologici
 - **POPOLO : figura centrale, ma idealizzata**
 - vive in un mondo in cui non c'è la fame e non bisogna spaccarsi la schiena nei campi (pastori delle bucoliche di Virgilio)
 - **OSTENTAZIONI DELLA BORGHESIA** : nonostante sia povera, fa finta di essere ricca indebitandosi fino al collo
 - **COMMEDIE** : Trilogia della villeggiatura, Casa Nova
- **Parigi, teatro italiano**
 - **COMMEDIA DELL'ARTE** : è ancora molto presente nel teatro francese e così come aveva fatto in Italia, Goldoni s'impegna a scardinarla passo dopo passo (Ventaglio)
 - **MEMORIE IN FRANCESE** : qui Goldoni racconta la sua vita parlando degli eventi storici e delle persone con cui era entrato in contatto descrivendo anche l'ambiente teatrale