

Carlo Goldoni

La riforma del teatro comico

Prima di Goldoni: la commedia dell'arte

I personaggi sono maschere con caratteri sempre uguali

Arlecchino = servo furbo e arguto
Colombina = serva maliziosa
Pantalone = vecchio avaro

Compagnie teatrali itineranti

Attori professionisti di origine popolare senza particolare cultura.

Gli autori sono gli attori stessi

Ogni rappresentazione seguiva un canovaccio, in cui erano sommariamente indicati la trama, i personaggi e il luogo

Dialoghi improvvisati

Recitazione in dialetto o latino maccheronico

Ripetizione di strutture e situazioni sempre uguali

Nel Settecento la commedia dell'arte è un genere in piena decadenza: esaurita la vena creativa, attori sempre meno brillanti rendono ogni rappresentazione una farsa, nella quale il riso è suscitato da volgarità e battute oscene

La riforma del teatro comico: la poetica

Goldoni si muove all'interno della tradizione teatrale

opera una riforma dall'interno fondata sul

Superamento della Commedia dell'arte

Scopo:
avvicinare "Mondo" e "Teatro"

Realtà

Rappresentazione

Mezzi: testo scritto

- priorità all'autore rispetto all'attore
- realizza storie tratte dall'esperienza quotidiana

L'ispirazione deve partire dall'osservazione della realtà → le storie rappresentate devono partire dall'esperienza quotidiana ed essere verosimili

Le caratteristiche del nuovo teatro: la forma

Conferme della tradizione

1. Ritmo veloce e divertente
2. Vivacità nei movimenti sul palco
3. Effetti comici grotteschi

Novità

1. Superamento dello schematismo di carattere dei personaggi
2. Scrittura integrale del testo da recitare
3. Scelta di una lingua realistica non stereotipata

Lingua

Italiano medio (parlato dal popolo colto)
Dialecto veneziano (scelto per ragioni di realismo)

I personaggi parlano con influssi dialettali settentrionali

Differenziato in ragione dell'estrazione sociale dei personaggi: veneziano dell'aristocrazia, della borghesia, del popolino

Stile parlato

Semplice e quotidiano fatto di

- paratassi
- reticenze
- giochi di parole

Le caratteristiche del nuovo teatro: il contenuto

Storie e caratteri nati dall'osservazione della quotidianità

Specchio della società del Settecento

Nobiltà:

Elemento di conservazione del passato, resistenza al cambiamento

Borghesia:

Protagonista delle storie
Mercante che propone una nuova morale

L'etica borghese non vuole sostituirsi a quella aristocratica, ma propone dei valori che possono convivere con quelli dei nobili

I valori etici appartengono alle persone "di garbo", cioè a coloro che accettano il proprio ruolo sociale e si adoperano per migliorarlo

Le commedie: primo periodo

1738: **Momolo cortesan**

è ancora un canovaccio, però la parte del protagonista è completamente scritta → l'autore definisce il carattere del personaggio

1745: **Arlecchino servitore di due padroni**

testo interamente scritto, ma uso ancora delle maschere, che sono portate alla massima espressione possibile.

Mescolanza di elementi tradizionali e nuovi
maschere
intreccio incalzante e vivace
“balletti” e funambolismi

Esaurimento della tradizione —————> necessità di cercare nuove strade

Le commedie: secondo periodo

1750: **La bottega del caffè**

il protagonista è un garzone furbo (non più una maschera, ma ispirato ad Arlecchino).

La novità principali sono:

l'ambientazione reale: un **campiello** veneziano e una **bottega** reale
i personaggi borghesi che agiscono secondo una morale condivisa

1753: **La locandiera**

protagonista femminile

rappresentazione dei tipi sociali dell'epoca: borghese, nobile
decaduto, arricchito

- Soggetti vicini alla realtà quotidiana
- ritratto d'ambiente
- quadro partecipato della vita borghese veneziana (o italiana) contemporanea
- critica sociale secondo valori borghesi del “buon senso”, della “prudenza” e della “moderazione”

L'evoluzione del teatro goldoniano

struttura

Le commedie sono incentrate sulla figura del **protagonista** attorno a cui ruotano i personaggi minori

Acquistano ruolo di protagonisti più personaggi, che evidenziano tratti diversi dello stesso carattere

I personaggi femminili assumono sempre più importanza, diventando personaggi collettivi

commedie

La locandiera

I rusteghi
Sior Toderò Brontolon

Il campiello
Le baruffe chiozzotte

Società

L'uomo "di garbo" esprime i valori della borghesia che cerca di migliorarsi

La borghesia si dimostra chiusa in se stessa, incapace di progredire oltre un determinato limite

I protagonisti sono popolari (pescatori, marinai) che esprimono attraverso il buon senso popolare le virtù morali e civili che Goldoni vuole comunicare