

Eugenio Barba Nicola Savarese

L'arte segreta dell'attore

**Un dizionario
di antropologia teatrale**

Prefazione		
ISTA di Eugenio Barba	5	maginazione, p. 84 - La danza ignorata di Brecht, p. 86
Introduzione		Equivalenza 93
Antropologia teatrale di Eugenio Barba	6	Il principio dell'equivalenza, p. 93 - Tiro con l'arco nella danza Odissi, p. 97 - Come si scocca una freccia nel Kyogen, p. 98 - Tiro con l'arco nella biomeccanica, p. 100
Principi simili e spettacoli diversi, p. 6 - Lokadharmi e natyadharmi, p. 7 - L'equilibrio in azione, p. 8 - La danza delle opposizioni, p. 10 - Le virtù dell'omissione, p. 12 - Intermezzo, p. 14 - Un corpo deciso, p. 16 - Un corpo fittivo, p. 17 - Un milione di candele, p. 18		Esercizi
Dizionario		Partitura e sottopartitura: il significato degli esercizi nella drammaturgia dell'attore di Eugenio Barba 102
Dalla A alla Z	21	Un'azione fisica: la più piccola azione percettibile, p. 102 - L'età degli esercizi, p. 102 - Interiorità e interpretazione, p. 103 - La complessità dell'emozione, p. 104 - La relazione reale, p. 106 - Sport come danza, p. 106 - Il dialogo fisico con gli spettatori, p. 106 - L'azione reale, p. 107 - La fissione teatrale di Mejerchol'd, p. 108 - L'esercizio come modello di drammaturgia organica e dinamica, p. 110 - Forma, ritmo, flusso, p. 110 - Conoscenza tacita, p. 111
Anatomia		Mani 112
Può il mare alzarsi sopra le montagne? di Nicola Savarese	22	Fisiologia e codificazione delle mani, p. 112 - Le mani suono puro o silenzio, p. 113 - Come inventare le mani in movimento, p. 116 - India: mani e significato, p. 118 - Le mani e l'Opera di Pechino, p. 120 - Le mani e la danza balinese, p. 121 - Le mani e il teatro giapponese, p. 122 - Le mani e il balletto classico, p. 123 - Un esempio di teatro occidentale, p. 124
Apprendistato		Montaggio
Esempi occidentali di Fabrizio Cruciani	24	Montaggio dell'attore e montaggio del regista di Eugenio Barba 126
I padri fondatori all'inizio del secolo, p. 24 - Processo creativo, scuola di teatro e cultura teatrale, p. 24 - Pedagogia d'autore, p. 26		Montaggio dell'attore, p. 128 - Montaggio del regista, p. 128 - Primo montaggio d'attore, p. 129 - Secondo montaggio d'attore, p. 130 - Ulteriore montaggio del regista, p. 130
Esempi orientali di Rosemary Jeanes Antze	28	Nostalgia
Il guru come genitore, precettore onorato, p. 28 - Guru-kula, studio nella casa del guru, p. 29 - Gurudaksina, doni e compensi, p. 30 - Ekalavya, discepolo straordinario, p. 31 - Gurusisya-parampara, p. 31		Nostalgia o passione dei ritorni di Nicola Savarese 133
Dilatazione		La danza degli attori, p. 134
Il corpo dilatato di Eugenio Barba	32	Occhi e volto 139
Il ponte, p. 32 - Peripezie, p. 34 - Il principio della negazione, p. 35 - Pensare il pensiero, p. 37 - Logiche gemelle, p. 38 - Tebe dalle sette porte, p. 39		Fisiologia e codificazione, p. 139 - Lo sguardo concreto, p. 142 - L'azione del vedere (occhi e spina dorsale), p. 145 - Mostrare di vedere, p. 146 - Il volto naturale, p. 150 - Il volto provvisorio, p. 152 - Il volto dipinto, p. 154
La mente dilatata di Franco Ruffini	42	Omissione 156
Drammaturgia		Frammentazione e ricostruzione, p. 156 - Di necessità virtù, p. 158 - Rappresentare l'assenza, p. 159 - La virtù dell'omissione, p. 160
Azioni al lavoro di Eugenio Barba	46	
Drammaturgia e spazio scenico, p. 49		
Energia		
Kung-fu, p. 52 - Energia e continuità, p. 54 - Koshi, ki-ai, bayu, p. 55 - Animus-Anima, p. 56 - Keras e manis, p. 61 - Lasya e Tandava, p. 62 - Tamè, p. 64 - Energia nello spazio ed energia nel tempo, p. 64 - Santai, i tre corpi dell'attore, p. 66 - Frenaggio dei ritmi, p. 68 - Presenza dell'attore, p. 72		
Equilibrio		
Equilibrio extra-quotidiano, p. 73 - Equilibrio di lusso, p. 73 - Tecnica extra-quotidiana: ricerca di una nuova postura, p. 75 - Generalità dell'equilibrio, p. 76 - L'equilibrio in azione, p. 79 - Acciaio e cotone, p. 80 - La cinestesia, p. 83 - Equilibrio e im-	73	

Opposizioni

La danza delle opposizioni, p. 161 - La linea della bellezza, p. 165 - *Tribhangi* o tre archi, p. 166 - La prova dell'ombra, p. 169 - Affermazione e conferma, p. 170

Organicità

Organicità, presenza, *bios* scenico
di *Eugenio Barba*

“Naturale” e “organico” di *Mirella Schino*

Sempre natura, ma una natura differente, p. 175 - Lingue di lavoro, p. 176 - La presenza, p. 176 - *Axé, shinmyong, taksu*, p. 177 - *Matab, mi-juku, kacha*, p. 177

Al lavoro sulle azioni fisiche: la doppia articolazione
di *Marco De Marinis*

La prima articolazione, p. 178 - La seconda articolazione, p. 179

Piedi

Microcosmo-macrocosmo, p. 182 - Sulle punte, p. 183 - La grammatica dei piedi, p. 188

Pre-espressività

La totalità e i suoi livelli di organizzazione, p. 192 - Tecnica di inculturazione e tecnica di acculturazione, p. 195 - Fisiologia e codificazione, p. 197 - Codificazione tra Oriente e Occidente, p. 198 - Il corpo fittivo, p. 201 - Arti marziali e teatralità in Oriente, p. 203 - Arti marziali e teatralità in Occidente, p. 206 - L'architettura del corpo, p. 209 - La pre-interpretazione dello spettatore, p. 210

Restauro del comportamento

Restauro del comportamento
di *Richard Schechner*

Il *Bharata Natyam*, p. 212 - Il *Chhau* di Purulia, p. 213 - *Trance* e danza a Bali, p. 215

Ritmo

Il tempo inciso, p. 217 - *Jo-ha-kyu*, p. 219 - Movimenti biologici e micro-ritmi del corpo, p. 220 - Mejerchol'd: l'essenzialità del ritmo, p. 221

Scenografia e costume

Il costume crea la scenografia, p. 224 - Abito quotidiano, costume extra-quotidiano, p. 231 - Le maniche d'acqua, p. 232

Storiografia

La lingua energica di *Ferdinando Taviani*

Henry Irving al microscopio, p. 234 - Marmo vivente, p. 235 - Sotto il costume d'Arlecchino, p. 237

Il “sistema” di Stanislavskij di *Franco Ruffini*

La parola a Stanislavskij, p. 238 - “La più semplice condizione umana”: il corpo-mente organico, p. 238 - La mente pone delle esigenze: la reviviscenza, p. 239 - Il corpo risponde adeguatamente: la personificazione, p. 239 - Corpo-mente organico, perso-

161	naggio, parte, p. 240 - Condizioni di senso e livello pre-espressivo, p. 240	
	Mejerchol'd: il grottesco, cioè la biomeccanica di <i>Eugenio Barba</i>	242
	Una plastica che non corrisponde alle parole, p. 242 - Il grottesco, p. 243 - La biomeccanica, p. 244	
172	Teatro eurasiatico	
	Teatro eurasiatico di <i>Eugenio Barba</i>	246
174	Alba, p. 246 - Teatro eurasiatico, p. 246 - Antitradizione, p. 246 - Perché?, p. 246 - Radici, p. 247 - Villaggio, p. 248 - Interpretare un testo o creare un contesto, p. 248 - Spettatore, p. 248	
178	Incomprensioni e invenzioni: dalla Via della Seta a Seki Sano di <i>Nicola Savarese</i>	250
	Tecnica	
	Nozioni di tecniche del corpo di <i>Marcel Mauss</i>	256
	Enumerazione biografica delle tecniche del corpo, p. 256 - La spina dorsale: il timone dell'energia, p. 262 - L'urlo muto, p. 264	
	Leggi pragmatiche di <i>Jerzy Grotowski</i>	266
	<i>Sats</i> , p. 266 - <i>Logos e bios</i> , p. 267	
182	Testo e scena	
	Testo e scena di <i>Franco Ruffini</i>	268
	Civiltà del testo e civiltà della scena, p. 269 - Testo “povero” e scena “ricca”, p. 269 - Sulla drammaturgia, p. 271 - Parte e personaggio, p. 272	
192	Training	
	Da “apprendere” a “apprendere ad apprendere” di <i>Eugenio Barba</i>	274
	Il mito della tecnica, p. 274 - Una tappa decisiva, p. 274 - La presenza fisica, p. 275 - Il periodo della vulnerabilità, p. 276	
	Training in prospettiva interculturale di <i>Richard Schechner</i>	277
	Training e punto di partenza di <i>Nicola Savarese</i>	279
	Considerazioni di base, p. 279 - Modelli di esercizio, p. 279 - Acrobatica, p. 280 - Allenamento col maestro, p. 284	
211	Visioni	
	Le due visioni: visione dell'attore, visione dello spettatore di <i>Ferdinando Taviani</i>	286
217	Visione come arte segreta	298
224	Bibliografia	300
233	Referenze	310
238	Indice analitico	312