Indice

Poesia

Strutture

Il testo poetico	3
Un testo polisemico	3
Struttura del testo poetico	4
La metrica	4
Il ritmo	4
Il verso	4
Il computo delle sillabe	4
Dialefe e sinalefe	4
Dieresi e sineresi	5
Pause ed enjambements	5
La rima	6
I fenomeni fonici	6
La strofa	7
Metri e forme	7
<i>Come leggere un testo poetico</i>	9
1. LETTURA DENOTATIVA E CONNOTATIVA	9
2. UN ESEMPIO: ANALISI DI UN SONETTO DI UGO FOSCOLO	9

Generi

la poesia lirica

1 Metri e forme della tradizione italiana	13
La poesia lirica	13
Che cos'è la poesia	13
Le origini della poesia lirica	13
L'evoluzione della poesia lirica	13
La canzone	14
Le origini	14
La struttura	14

«Chiare fresche et dolci acque» Francesco Petrarca	14
guida alla lettura	17
LABORATORIO	17
A Silvia Giacomo Leopardi	18
guida alla lettura	20
LABORATORIO	21
L'ode	22
Le origini	22
La struttura	22
Il cinque maggio Alessandro Manzoni	22
guida alla lettura	26
LABORATORIO	27
Pianto antico Giosuè Carducci	28
guida alla lettura	29
LABORATORIO	30
Il sonetto	31
Le origini	31
La struttura	31
Una forma particolare di sonetto	31
«Solo e pensoso i più deserti campi» Francesco Petrarca	32
guida alla lettura	32
LABORATORIO	33
«Un dì, s'io non andrò sempre fuggendo» Ugo Foscolo	33
guida alla lettura	35
LABORATORIO	35
Il madrigale	37
Le origini	37
La struttura	37
«Qual rugiada o qual pianto» Torquato Tasso	37
guida alla lettura	38
LABORATORIO	38
«Nella belletta» Gabriele D'Annunzio	39
guida alla lettura	40
LABORATORIO	40
Incontro con l'opera	
<i>I canti di Giacomo Leopardi</i>	42
L'opera	42
Le edizioni	42
La struttura e i temi	42
Gli idilli	42
Il ciclo di Aspasia	43
L'autore	43
La vita	43
Il pensiero e la poetica	44
Le tecniche espressive	45
<i>L'infinito</i>	46
guida alla lettura	47
LABORATORIO	47
<i>Alla luna</i>	48
guida alla lettura	49
LABORATORIO	50
<i>invito alla lettura</i>	50
<i>Il passero solitario</i>	50
guida alla lettura	52
LABORATORIO	53

	<i>Il sabato del villaggio</i>	53
	guida alla lettura	55
	LABORATORIO	56
	<i>A se stesso</i>	56
	guida alla lettura	57
	LABORATORIO	58
2	Altre forme della poesia	59
	Il frammento lirico	59
	Le origini	59
	«Odio e amo» Gaio Valerio Catullo	59
	«Tramontata è la luna» Saffo	60
	«Con una fronda di mirto» Archiloco	60
	“Frammenti” Giuseppe Ungaretti	61
	LABORATORIO	64
	Tre frammenti lirici Ezra Pound	65
	LABORATORIO	66
	Gli haiku	67
	Le origini	67
	Gli haiku Matsuo Basho	67
	LABORATORIO	68
	scheda Leggere un haiku	69
3	Metri e forme della modernità	71
	Il verso libero	71
	Le origini	71
	La diffusione	71
	Canzone d'autunno Paul Verlaine	71
	guida alla lettura	72
	LABORATORIO	73
	Gabbiani Vincenzo Cardarelli	74
	guida alla lettura	75
	LABORATORIO	75
	«Ho sceso, dandoti il braccio» Eugenio Montale	75
	guida alla lettura	77
	LABORATORIO	77
	«Non chiederci la parola» Eugenio Montale	77
	guida alla lettura	79
	LABORATORIO	79
	invito alla lettura	79
	«Non recidere, forbice» Eugenio Montale	80
	guida alla lettura	81
	LABORATORIO	81
	Ed è subito sera Salvatore Quasimodo	81
	guida alla lettura	82
	LABORATORIO	83
	Incontro con l'autore	
	Giovanni Pascoli	84
	La vita	84
	La poetica	84
	Il fanciullino	84
	Il poeta veggente	85
	Funzione morale e sociale della poesia	85

Le tecniche espressive	85
La sintassi	85
Il lessico e gli aspetti fonici	85
Il linguaggio analogico	86
La metrica	86
<i>Novembre</i>	86
guida alla lettura	87
LABORATORIO	87
<i>Temporale</i>	88
guida alla lettura	89
LABORATORIO	89
<i>X Agosto</i>	90
guida alla lettura	91
LABORATORIO	92
<i>Il gelsomino notturno</i>	92
guida alla lettura	93
LABORATORIO	94
<i>Lavandare</i>	94
guida alla lettura	95
LABORATORIO	95

Percorsi

La guerra

San Martino del Carso Giuseppe Ungaretti	97
guida alla lettura	98
LABORATORIO	98
Veglia Giuseppe Ungaretti	99
guida alla lettura	100
LABORATORIO	100
Fratelli Giuseppe Ungaretti	101
guida alla lettura	101
LABORATORIO	102
Soldati Giuseppe Ungaretti	102
scheda L'Allegria di Giuseppe Ungaretti	102
Sono una creatura Giuseppe Ungaretti	103
guida alla lettura	104
LABORATORIO	104
scheda La letteratura e la grande guerra	105
Madrid 1937 Pablo Neruda	105
guida alla lettura	107
LABORATORIO	107
Viatico Clemente Rebora	107
guida alla lettura	108
LABORATORIO	109
Alle fronde dei salici Salvatore Quasimodo	109
guida alla lettura	110
LABORATORIO	110
«Non sa più nulla, è alto sulle ali» Vittorio Sereni	111
guida alla lettura	112
LABORATORIO	113
Canto degli ultimi partigiani Franco Fortini	113
guida alla lettura	115
LABORATORIO	115
fili rossi Arte La guerra vista da Picasso	116

Paesaggi		118
A Zacinto	Ugo Foscolo	118
	guida alla lettura	119
	LABORATORIO	120
Marina	Arthur Rimbaud	121
	guida alla lettura	122
	LABORATORIO	122
La pioggia nel pineto	Gabriele D'Annunzio	123
	guida alla lettura	126
	LABORATORIO	127
scheda	<i>Alcyone</i> di Gabriele D'Annunzio	128
Paesaggio	Federico García Lorca	128
	guida alla lettura	129
	LABORATORIO	129
scheda	La letteratura spagnola del primo Novecento	130
Trieste	Umberto Saba	131
	guida alla lettura	132
	LABORATORIO	132
Città vecchia	Umberto Saba	133
	guida alla lettura	134
	LABORATORIO	134
scheda	<i>Il Canzoniere</i> di Umberto Saba	135
Meriggiare	Eugenio Montale	135
	guida alla lettura	137
	LABORATORIO	137
scheda	<i>Ossi di seppia</i> di Eugenio Montale	138
La casa dei doganieri	Eugenio Montale	138
	guida alla lettura	140
	LABORATORIO	140
scheda	Il correlativo oggettivo	140
Vento a Tindari	Salvatore Quasimodo	141
	guida alla lettura	142
	LABORATORIO	142
Vicolo	Salvatore Quasimodo	143
	guida alla lettura	143
	LABORATORIO	144
Ritratti		145
Quando sarai vecchia	William Butler Yeats	145
	LABORATORIO	146
I coniugi Pantier	Edgar Lee Masters	147
	guida alla lettura	149
	LABORATORIO	149
	<i>invito alla lettura</i>	150
scheda	<i>L'Antologia di Spoon River</i> di Edgar Lee Masters	150
Ritratto della mia bambina	Umberto Saba	151
	guida alla lettura	151
	LABORATORIO	152
La madre	Giuseppe Ungaretti	152
	guida alla lettura	153
	LABORATORIO	153
Ritratto	Vincenzo Cardarelli	154
	guida alla lettura	154
	LABORATORIO	155
I ragazzi che si amano	Jacques Prévert	155
	LABORATORIO	156

Incontro	Cesare Pavese	160
	guida alla lettura	161
	LABORATORIO	162
La ragazza Carla	Elio Pagliarani	163
	guida alla lettura	165
	LABORATORIO	165
	invito alla lettura	165
scheda	La neoavanguardia e il gruppo 63	165
fili rossi	Arte	Paesaggi e ritratti nell'arte
		167

Generi

la poesia epica

Il poema epico e cavalleresco		173
Cos'è un poema epico		173
L'epica antica		173
L'epica medievale		173
Il ciclo carolingio		173
Il ciclo Bretone		174
Il poema cavalleresco italiano in età umanistico-rinascimentale		174
Il poema epico		175
I poemi omerici		175
Il tema del conflitto		175
Il tema del viaggio		175
L'Iliade come modello letterario		175
L'ira di Achille	Omero	175
La morte di Ettore	Omero	177
	guida alla lettura	180
	LABORATORIO	180
scheda	L'Iliade di Omero	180
L'Odissea		181
Ulisse	Omero	181
scheda	L'Odissea di Omero	182
Ulisse e le sirene	Omero	183
scheda	Il mito di Ulisse nella letteratura	184
Polifemo	Omero	185
	guida alla lettura	187
	LABORATORIO	188
scheda	La questione omerica	188
Publio Virgilio Marone		189
La vita		189
Le opere		189
Le Bucoliche		189
Le Georgiche		189
L'Eneide		189

Il proemio	Virgilio	190	
	guida alla lettura	191	
	LABORATORIO	192	
Discesa di Enea nell'Averno	Virgilio	192	
	guida alla lettura	194	
	LABORATORIO	194	
La profezia di Anchise	Virgilio	194	
	guida alla lettura	196	
	LABORATORIO	196	
Il poema cavalleresco		197	
La morte di Orlando	Anonimo	197	
	guida alla lettura	199	
	LABORATORIO	199	
Duello tra Orlando e Agricane	Matteo Maria Boiardo	199	
	guida alla lettura	202	
	LABORATORIO	202	
	scheda	L'Umanesimo	203
L'Orlando furioso di Ludovico Ariosto		203	
Composizione		203	
La vicenda		203	
Temi e motivi		204	
Astolfo sulla luna	Ludovico Ariosto	204	
	guida alla lettura	208	
	LABORATORIO	208	
La Gerusalemme liberata di Torquato Tasso		209	
La vicenda		209	
Originalità dell'opera		209	
Clorinda e Tancredi	Torquato Tasso	210	
	guida alla lettura	212	
	LABORATORIO	213	
	dal libro al film	213	
fili rossi	Arte	Gli eroi dell'epica nelle arti figurative	214

Teatro

Strutture

Il testo teatrale	221
Struttura del testo drammatico	221
Didascalie	222
Dialoghi, monologhi, "a parte"	222
Personaggi	222
Scheda di analisi del testo drammatico	223
Dal testo drammatico al testo teatrale	224
La messa in scena	224
Attore	224
Personaggi-Costume-Maschera	224

Luogo-Scenografia	225
Luce-Suono-Macchine	225
Regia	226
Spazio-Pubblico	226
Scheda di lettura di un testo teatrale	227

Generi

La tragedia	229
Le origini	229
Lo spazio scenico	229
Struttura della tragedia	230
L'eredità	230
Coefore Eschilo	230
guida alla lettura	234
LABORATORIO	234
scheda Le gare drammatiche	235
Amleto William Shakespeare	235
guida alla lettura	239
LABORATORIO	240
invito alla lettura	241

Incontro con l'opera

<i>Romeo e Giulietta</i> di William Shakespeare	242
Le fonti	242
La vicenda	242
<i>Romeo e giulietta: il prologo</i>	242
<i>Sotto il balcone di Giulietta</i>	243
guida alla lettura	248
LABORATORIO	248
invito alla lettura	249
<i>Una sola notte d'amore</i>	250
guida alla lettura	251
LABORATORIO	251
<i>Il compianto su Giulietta creduta morta</i>	252
guida alla lettura	254
LABORATORIO	254
scheda William Shakespeare	254
scheda Il teatro inglese fra XVI e XVII secolo	254
scheda <i>Romeo e Giulietta</i> e i generi	255
scheda <i>Romeo e Giulietta</i> e il cinema	256

La commedia	257
Le origini	257
Struttura della commedia	257
L'eredità	257
Pseudolo Tito Maccio Plauto	258
guida alla lettura	262
LABORATORIO	262
L'avaro Molière	263
guida alla lettura	266
LABORATORIO	266
invito alla lettura	267
scheda Il teatro di Molière	267

Incontro con l'opera

La locandiera di Carlo Goldoni 269

I personaggi si presentano 270

guida alla lettura 273

L'ambiguità di Mirandolina 273

guida alla lettura 275

La scelta finale di Mirandolina 276

guida alla lettura 278

LABORATORIO 278

scheda Carlo Goldoni 279

scheda La riforma del teatro 279

scheda Il teatro di Goldoni: il contesto sociale 280

scheda Venezia città teatrale 280

scheda Tragitto nei contenuti e nelle forme di Carlo Goldoni 281

fili rossi **Arte** **La Venezia di Goldoni nella pittura di Longhi** 282

Il dramma 284

Le origini 284

L'evoluzione 284

La struttura del dramma 284

L'uomo dal fiore in bocca Luigi Pirandello 285

guida alla lettura 291

LABORATORIO 291

invito alla lettura 292

scheda Il teatro di Luigi Pirandello 292

Aspettando Godot Samuel Beckett 293

guida alla lettura 299

LABORATORIO 300

scheda Il teatro dell'assurdo 300

Morte di un commesso viaggiatore Arthur Miller 301

guida alla lettura 306

LABORATORIO 306

invito alla lettura 307

scheda Il teatro americano del Novecento 307

Incontro con l'autore

Bertolt Brecht 309

Vita e opere 309

La giovinezza 309

La sua idea di teatro 309

L'esilio 309

Un teatro politico 310

L'arte come mezzo 310

Il teatro epico 310

Le tecniche straniate 310

Brecht negli Stati Uniti 311

Il ritorno in Europa e il Berliner Ensemble 311

L'opera da tre soldi 312

guida alla lettura 314

LABORATORIO 314

Madre Courage e i suoi figli 314

guida alla lettura 316

LABORATORIO 316

Vita di Galileo	316
guida alla lettura	320
LABORATORIO	320
scheda	Galileo al Piccolo Teatro di Milano
	321

Percorsi

Un tema: la scelta	323

Nora Henrick Ibsen	323
guida alla lettura	328
LABORATORIO	329
<i>invito alla lettura</i>	329
scheda	Ibsen e il "dramma assoluto"
	331

Enrico IV Luigi Pirandello	332
guida alla lettura	338
LABORATORIO	338
<i>invito alla lettura</i>	338
scheda	Pirandello: dalla scrittura alla rappresentazione
	339

Beranger Eugene Ionesco	340
guida alla lettura	346
LABORATORIO	346
scheda	Il teatro di Ionesco
	347

I linguaggi del teatro: breve storia

La comunicazione teatrale	349

La drammaturgia: breve storia	349

Lo spazio teatrale: breve storia	352

Grecia	352
Roma	353
Medioevo	353
Cinquecento	354
Seicento e Settecento	354
Ottocento	355
Novecento	355

La scenografia	356

Rinascimento	356
Seicento e Settecento	357
Ottocento	357
Novecento	358

Il suono, la luce, le macchine	358

L'attore	360

Grecia	360
Roma	360
Oriente	360
Medioevo	361
Rinascimento	361
Seicento e Settecento	362
Ottocento	363

	Verso il XX secolo	363
	Novecento	363
Il personaggio		365
Il costume, la maschera, il trucco		366
	Oriente	366
	Grecia-Roma	366
	Medioevo	367
	Cinquecento	367
	Seicento e Settecento	367
	Ottocento	367
	Novecento	367
La regia		368
Teatri		371

STRUMENTI

		373
Dizionario dei termini poetici		375
Dizionario dei termini teatrali		385