

Samuel Presley

Senior Seminar (Theater and Society in Italy)

Andrea Scapolo

November 6, 2018

Il Rapporto tra Teatro di Narrazione e American Stand-up Comedy

La tradizione della narrazione orale è più antica della storia scritta. Cominciò probabilmente 10.000 anni fa con rituali e danze spirituali. Già nel 3100 a.C., gli egiziani eseguivano spettacoli di festival per occasioni speciali. I greci iniziarono la loro versione del teatro intorno al sesto secolo a.C. Questa è la base su cui si basa la maggior parte delle opere teatrali successive a questo periodo.

In tempi più moderni, teatro e spettacolo sono diventati forme di espressione molto comuni. Nel XX secolo in particolare, gli scrittori italiani hanno creato un genere di teatro chiamato teatro di narrazione.

In questo genere, gli scrittori hanno cambiato la struttura del teatro. Invece di personaggi o ambientazioni, gli attori, che sono spesso gli scrittori, parlano direttamente al pubblico. I temi di questo tipo di teatro variano, ma i monologhi sono stati spesso scritti su temi sociopolitici o storici.

In alternativa al teatro di narrazione, ci sono altri due generi simili che devono essere affrontati: teatro civico e teatro sociale. Il teatro civico è simile al teatro di narrazione in quanto lo stile è quasi identico. Gli attori professionisti eseguono

monologhi basati su temi politici e storici.

Il teatro sociale è simile a entrambi questi altri tipi di teatro, ma questa forma differisce dal fatto che gli scrittori e gli attori non sono formati professionalmente e sono spesso supportati da piccole imprese volte a promuovere il teatro di narrazione come attività ricreativa.

Alcuni degli scrittori di questo genere includono Marco Paolini, Marco Baliani, Laura Curino e Lucilla Giagnoni, anche se ci sono molti scrittori ispirati da questi scrittori fondatori. La "seconda generazione" di scrittori per questo stile di teatro include Ascanio Celestini, che sarà uno dei punti centrali di questo articolo.

Celestini, scrittore e interprete del teatro civico, è un teatro di narrazione che è ancora attivo oggi. Ha iniziato a lavorare a teatro a metà degli anni '90. Ha scritto molti libri e altre opere scritte destinate alla performance. Ha anche scritto e diretto molti film, oltre a recitare in molti film, l'ultimo pubblicato nel 2018. L'uso di comicità e umorismo di Celestini per affrontare argomenti sociale e politico è un aspetto importante della società in Italia e nel resto del mondo, ma Celestini, o teatro di narrazione in generale, non è l'unico luogo in cui si può trovare questo stile di esecuzione.

Il Cabaret e tutti i sottogeneri della performance che ne derivano sono diventati una parte molto importante della discussione sulla società di oggi. Il Cabaret trova le sue radici originariamente nel teatro greco, ma la cabaret di cabaret come sappiamo che inizia con il rebrand delle sale da musica inglesi per includere molti tipi di intrattenimento. Si chiamavano "spettacoli di varietà", che comprendevano monologhi, spettacoli, musica e tutti i diversi tipi di intrattenimento.

Negli Stati Uniti, proprio come nel Regno Unito, l'uso delle sale da musica stava diminuendo rapidamente, il che spostò l'esibizione della commedia da cabaret nei bar e nei bar per gentiluomini. Con l'aumento di popolarità di Frank Fay come "Master of Ceremonies" al Palace Theatre di New York e di Charlie Case, che è considerato il primo comico "stand-up", esibendosi senza oggetti di scena o costumi, "Stand-up comedy" è cresciuta come professione.

Negli anni '60 la popolarità della "satira", che è ancora una delle forme più comuni di retorica della scrittura e della performance, è cresciuta in modo esponenziale. L'uso di questo in routine stand-up era comune, come la satira e il sarcasmo sono popolari tattiche retoriche umoristiche. La satira ha anche svolto un ruolo importante nell'introduzione di argomenti come la politica, i contenuti sessuali e le relazioni razziali.

Durante gli anni '60 in America, non è difficile capire perché il tempismo fosse fin troppo perfetto per comico come Lenny Bruce, che era conosciuto come il comico "osceno" e spesso veniva arrestato per la sua volgarità e oscenità.

Oggi, il Cabaret comprende molti elementi raccolti nel corso della storia della commedia. "Stand-up comedy" usa satira, mimica e ironia, oltre a condividere alcuni elementi del teatro di narrazione.

Il Cabaret è spesso un monologo scritto dalla persona che lo esegue. Spesso non ci sono oggetti di scena, niente costumi e personaggi per questi monologhi, sebbene ci siano eccezioni a questa linea guida. I temi sono spesso tratti da storie vere che accadono al o intorno al fumetto. Questi elementi sono spesso usati anche per parlare a un livello più pertinente delle questioni sociopolitiche nella società di oggi.

Questo saggio cerca di confrontare e contrapporre la commedia moderna di cabaret, in particolare il lavoro di Bo Burnham, e il teatro di narrazione, in particolare il lavoro di Ascanio Celestini. Analizzerò i due sia tecnicamente che retoricamente per trovare differenze e somiglianze nelle forme di rappresentazione orale italiana e americana. Inoltre, discuterò di come l'ascesa dei social media abbia influenzato i due stili di performance e abbia ulteriormente compreso l'importanza di questo tipo di analisi sociale e politica.

Le mie fonti per questo argomento includeranno molti articoli che descrivono la cronologia e le tempistiche di entrambi questi tipi di spettacolo teatrale. I due pezzi che confronterò e contrapporrò saranno *Parla con Me* che sarà visualizzato tramite clip di Youtube, *What.* di Bo Burnham anche sul Youtube.

Esaminerò anche le opere di Stephen Colbert e il suo uso della satira e altre tecniche retoriche per discutere di politica negli Stati Uniti. Attraverso i miei scritti, la mia speranza è che questo avvii una discussione sull'importanza di analizzare opere contemporanee di letteratura, teatro e performance per parlare della società moderna e dei problemi che ne derivano.

In primo luogo, guardiamo un segmento scritto e interpretato da Ascanio Celestini nello show televisivo *Parla con me*. Lo show televisivo andò in onda dal 2004 al 2011. Era uno spettacolo satirico, simile al popolare notiziario satirico americano *The Colbert Report*.

Celestini ha avuto molte apparizioni nel programma. Il monologo, nella commedia americana, chiamano questi pezzi monologhi, che discuteremo in questo

articolo sono *Produci e Consuma*.

In *Produci e Consuma*, Celestini racconta la storia di un fornaio con una piccola panetteria in una piccola città. Il fornaio ha un caratteristico. Ha sua moglie, la sua panetteria e i suoi bisogni di base. Lavora abbastanza per sopravvivere, e non un po' di più.

Un giorno, viaggia molto lontano da casa sua di domenica, il suo giorno di riposo. Ha incontrato un macellaio. Il macellaio gli chiede se potrebbero fare un commercio in modo che possano entrambi avere salame e pane. Il panettiere è inizialmente indeciso, ma il macellaio dice "*lo rimango senza pane con salama ma il piccolo salumiere il piccolo paese un piccolo paese capitalista si lavora e si produce e piu 'produce piu' consumo produce e consuma produce consuma*". Anche se è domenica, il fornaio è d'accordo. Ha fatto 2 pani, uno per sé e uno per il macellaio. Fa il suo mestiere e percorre la lunga strada verso casa.

Lungo la strada, incontra un oste. Il locandiere, proprio come il macellaio, attira il fornaio per scambiare il vino. Dice lo stesso del macellaio, "*il piccolo paese è un piccolo paese capitalista si lavora e si produce e piu 'produce più' consumi produce e consuma produce consuma*". Quindi il fornaio, di nuovo, produce 2 pani. Si scambia per un po' di vino. Ora ha pane, salame e vino.

La stessa cosa accade di nuovo con un sarto, ma ora il piccolo capitalista sa come esibirsi. Fa il pane, scambia il sarto per un vestito nuovo, e finalmente torna a casa da sua moglie dopo aver lavorato tutto il giorno e la notte, con pane fresco, salame, vino e un vestito nuovo per lei. È così stanco, si addormenta senza mangiare e

muore di notte.

Celestini termina questo monologo con "*era un'altra giornata altra piccola gironata nel piccolo paese capitalista Intanto la radio diceva prodi consuma diceva, la radio produci consuma, diceva la televisione profici consuma e si era scritto sui giornali produci consuma crepa.*"

Celestini, in questo monologo, parla di un problema che molte persone vedono nel mondo. Alcuni scoprono che in una società capitalistica, c'è solo spazio per lavorare per produrre, consumare, produrre, consumare fino alla fine, moriamo.

La storia è spensierata, e quando questo è combinato con il tono satirico che Celestini offre questo monologo, crea un effetto comico sul pubblico. Svolge un ruolo importante nell'espressione del malcontento delle condizioni socio-politiche fornite dall'economia attuale.

Bo Burnham ha iniziato la sua carriera nel 2006, all'età di 16 anni. Il suo primo programma televisivo, *Words Words Words*, è apparso su Comedy Central nel 2010. Il suo secondo programma televisivo, *What.*, È stato pubblicato nel 2013 su Netflix e Youtube, seguito da *Make Happy* ancora su Netflix nel 2016.

Il monologo, o *bit*, che ho scelto per analizzare sono *We Think We Know You* programma. Questi due danno una buona miscela del tipo di materiale che Burnham scrive per i suoi programmi.

In *We Think We Know You*, il monologo, che è più simile a una canzone, inizia con Burnham che termina la performance e scende nella folla per incontrare i fan, come è consuetudine dopo una performance.

Incontra alcuni dei suoi fan. Il primo fan è una donna con la quale è andato a scuola. Parla di quanto le sia mancato e di come abbia detto ai suoi amici di essere vicini, nonostante non abbiano mai parlato. Assume anche che vorrà passare del tempo con lei, e si comporta come se fossero migliori amici.

Dopo la donna presuntuosa, un uomo con una voce profonda saluta Bo dopo. È un talent manager di una città diversa. Dice che "ottiene totalmente" ciò che la performance di Burnham stava cercando di trasmettere. Tuttavia, egli suggerisce che essere più affine al mercato millenario sarebbe meglio per lui. Suggerisce addirittura di iniziare a raccontare barzellette su cose che il pubblico potrebbe capire, come i social media.

Dopo il talent manager, Bo viene salutato, con un insulto, da un uomo che dichiara di conoscere Burnham. Chiarisce che conosce un ragazzo che conosce un ragazzo che era un coinquilino di uno degli amici di Burnham. L'uomo dice che Burnham è cambiato. Afferma che Burnham è uno snob e che era una bugia che era introverso e imbarazzante nella vita reale. Ha affermato che Burnham era un cretino che non ha l'impressione di dover parlare con i suoi fan.

Dopo tutte queste interazioni estenuanti, Burnham crea un remix musicale di tutte le conversazioni. I testi sono fatti interamente fuori da quella conversazione, ma ha punti diversi da quelli originariamente dichiarati. Ad esempio, la lirica titolatoria della canzone afferma "pensiamo di conoscerti" ed è composta da tre segmenti separati di righe dai suoi tre presuntuosi fan.

L'intera canzone è un colpo su come le persone trattano Burnham. È un modo

per esprimere un sentimento che molti artisti devono affrontare. A causa della misura in cui la vita di Burnham è sotto i riflettori, i fan sembrano credere di conoscerlo a livello personale.

Come creatore, capisco il sentimento di voler essere lasciato solo o di non essere a mio agio nel parlare con persone che non mi conoscono che agiscono come loro mi conoscono. Come fan, tuttavia, sento di conoscere i creatori che seguo. Questo non è un evento raro, ma questo bit ha lo scopo di illuminare i fan su qualcosa che potrebbero non aver considerato.

Un altro elemento da considerare è l'uso dei social media come mezzo per ampliare il pubblico. Credo che la popolarità dei social media sia molto importante e quasi essenziale per i creativi per raggiungere un pubblico, e ha un impatto sul modo in cui le forme popolari di performance diventano popolari.

Certamente, ci sono molti fattori nella popolarità degli artisti, ma la carriera di Bo Burnham è un buon esempio dell'impatto dei social media su una carriera pubblica. Ci sono molti artisti e creatori che devono la loro fama alla piattaforma di contenuti di massa Youtube.

Secondo il Pew Research Center, un'entità che registra sistematicamente statistiche sull'utilizzo e altre informazioni degli utenti dei social media americani dal 2005, circa il 65% degli americani utilizza i social media. Ci sono oltre 184,7 milioni di utenti americani su YouTube nel 2018, secondo Statista, un'altra organizzazione dedicata alla raccolta e registrazione delle statistiche.

Gli italiani sono quasi come i social media orientati come gli americani. Secondo

SocialMediAbility 2016, che mirava a seguire e registrare le tendenze dei social media in Italia, il 73 per cento degli italiani di età compresa tra i 14 ei 29 utilizza regolarmente i social media. Oltre a Faceook, che attualmente è la piattaforma di social media più utilizzata al mondo, Youtube è la seconda piattaforma di social media più utilizzata in Italia con quasi 27 milioni di utenti nel 2016.

Con l'uso esponenziale dei social media negli ultimi 10 anni, è facile capire perché potrebbe essere una grande piattaforma per i creatori condividere i loro contenuti con il loro pubblico. Perché questo importa? Bene, a causa dell'aumento dell'uso dei social media, ora è più facile di quanto non sia mai stato creare e condividere contenuti. Questo diventerà una parte importante della narrazione e della creazione di contenuti, più di quanto non abbia già fatto.

Bo Burnham ha iniziato la sua carriera su piattaforme di social media come Youtube e piattaforme simili. Il suo canale Youtube è passato da quasi zero abbonati nel 2006 a oltre 1,5 milioni di abbonati e oltre 251.013.354 visualizzazioni sui suoi video. Infatti, il suo primo programma è stato pubblicato su Youtube.

Credo che creatori e artisti continueranno a utilizzare YouTube come piattaforma per connettersi con il loro pubblico negli anni a venire. Credo anche che questa nuova strada per la distribuzione di contenuti porterà ad un aumento dei creatori di molti paesi. In particolare, credo che l'aumento di popolarità di Youtube porterà ad un aumento di scrittori di teatro e creatori di contenuti che distribuiscono i loro contenuti tramite Youtube e altri siti di social media e un aumento della popolarità del Teatro di narrazione in Italia.

Sources

https://en.wikipedia.org/wiki/Bo_Burnham

<http://revolucionyhumanismo.blogspot.com/2012/12/produci-consuma-e-crepa.html>

http://www.teatrocivile.it/chi_siamo_2.html

http://www.teatrocivile.it/page_11.html

<https://ojs.uv.es/index.php/zibaldone/article/viewFile/7225/pdf>

<http://www.pewinternet.org/2015/10/08/social-networking-usage-2005-2015/>

<https://www.zcscompany.com/en/blog/post/social-media-in-italia-nel-2016-ecco-qualche-dato-aggiornato>

<https://www.statista.com/statistics/469152/number-youtube-viewers-united-states/>

https://www.youtube.com/watch?v=iMJm76BM5kg&list=PLc-zl_S9pzfCsTC6hTk77OabrAuTiAAWj&index=2&t=0s

https://www.youtube.com/watch?v=soSbs8Kd6Rk&list=PLc-zl_S9pzfCsTC6hTk77OabrAuTiAAWj&index=3&t=0s

https://www.youtube.com/watch?v=dQTZVnDE2Qw&list=PLc-zl_S9pzfCsTC6hTk77OabrAuTiAAWj&index=4&t=0s

https://www.youtube.com/watch?v=xog7e0iHVuE&list=PLc-zl_S9pzfCsTC6hTk77OabrAuTiAAWj&index=5&t=0s

https://it.wikipedia.org/wiki/Ascanio_Celestini

https://it.wikipedia.org/wiki/Parla_con_me

https://en.wikipedia.org/wiki/Stand-up_comedy

<http://www.ascaniocolestini.it/>

<http://www.theatrehistory.com/italian/>