

Theater der italienischen Renaissance

Prof. Dr. Christopher Balme
Ringvorlesung

Umriss einer Epoche 1480-1600

- Jacob Burckhardt: Die Kultur der Renaissance in Italien (1860)
- Der Staat als Kunstwerk;
- Entwicklung des Individuums;
- Die Wiedererweckung des Altertums;
- die Entdeckung der Welt und des Menschen;
- Geselligkeit und die Feste;
- Sitte und Religion
- Peter Burke: "società spettacolo"

Struktur der Vorlesung

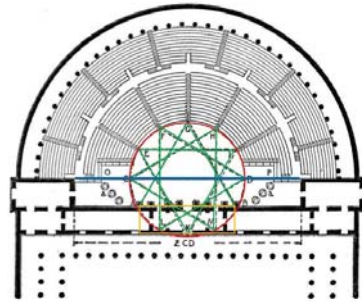
- Humanistentheater (Vitruv-Rezeption, Terenzbühnen)
- Perspektive-Bühne
- Theatergattungen
- Höfisches Festtheater
- Anfänge der Commedia dell'Arte'

DAS HUMANISTENTHEATER

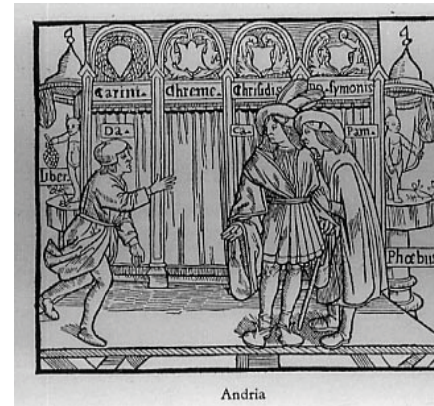
- Humanistische Akademien
- 1486
- Terenzrezeption
- Pomponius Laetus (1427-1497)
- 1493: erste illustrierte Terenzausgabe

Vitruvrezeption Zehn Bücher über die Architektur

- 1486; 1521 illustriert
- Orchestra und Proszenium,
- Periakten für Szenenwechsel
- drei standardisierte Bühnendekorationen: eine tragische, komische und satyrische Bühne.
- Idealarchitektur

Terenzbühne

- Mansiones
- **Sukzessionsbühne**
eine Bühnenform, bei der alle Schauplätze nacheinander auf derselben Bühne abfolgen und Ortswechsel durch den Auf- und Abtritt der Schauspieler, bzw. durch Dekorationswechsel angedeutet werden

Terenzausgabe 1493: Frontispiz

- ein kleines, in einem großen Saal errichtetes Theater
- Schematische Anlehnung an Vitruv: 'Rundkonstruktion'
- Inschrift "Theatrum Fornices": emblematische Bedeutung
- Problem der Theaterikonographie

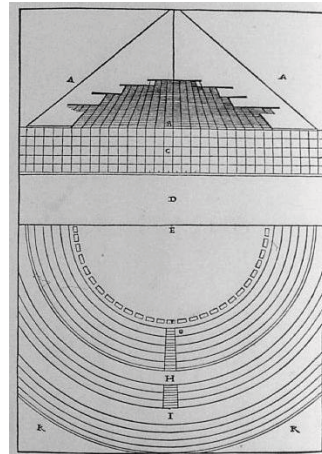

Entdeckung der Perspektive

- L. B. Alberti: Della pittura (1435):
Fluchtpunktperspektive
- Fenestra aperta
- Perspektive als symbolische Form (Panofsky)
- Anschauungswandel
- Verengung der Optik

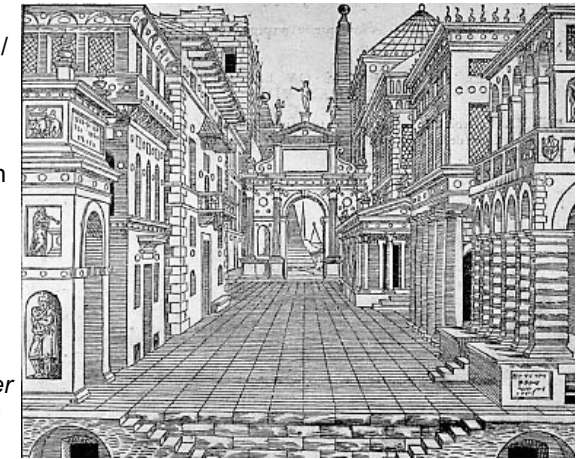
Bühnenperspektive

- 1508 Ferrara, Pellegrino da Udine
- 1520 Baldassare Peruzzi (1481-1537)
- Sebastiano Serlio (1475-1554) Über Architektur (1545)

Serlio: Tragische Szene

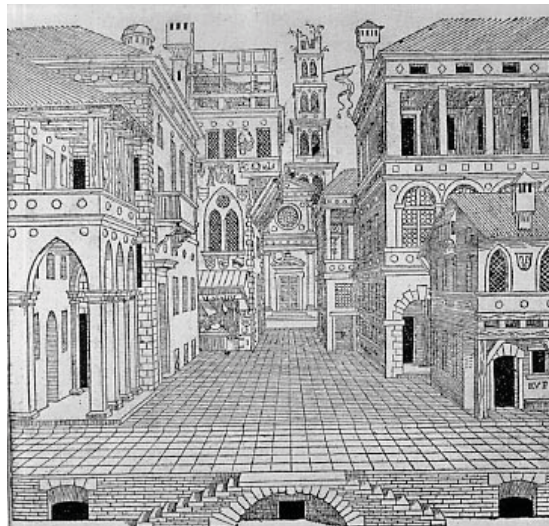
„Die Gebäude/darin Tragödien gehalten werden/ müssen nicht schlecht/ sondern wie grosser Herrn/ Fürsten und mächtiger Potentaten Häuser und Palläst aufgerissen werden [...] Denn Tragödien waren solche Schauspiele/ deren Personen vornehme trefliche Herren und hohes Stands Personen anbildeten/ und hatten ein traurig und kläglich Ende mit tödlichem Abgang vornehmer Personen.“
Serlio, ‚Von den Szenen oder Schauplätzen‘, *Von der Architektur*, (1609), 2. Buch, S.27.

Sebastiano Serlio: 3 Szenenbilder Über Architektur (1545)

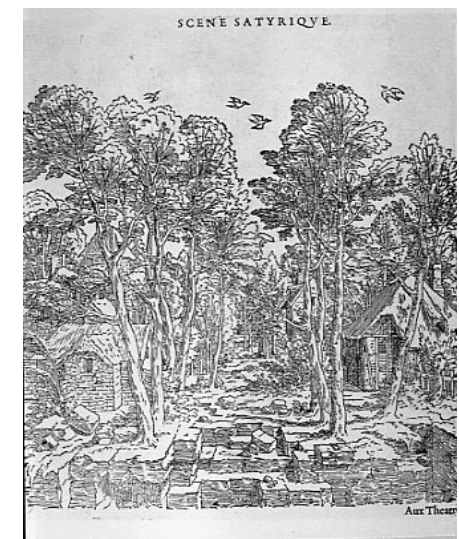
Komische Szene

Bürgerhäuser, und "gemeine Wohnungen", Haus einer Kupplerin

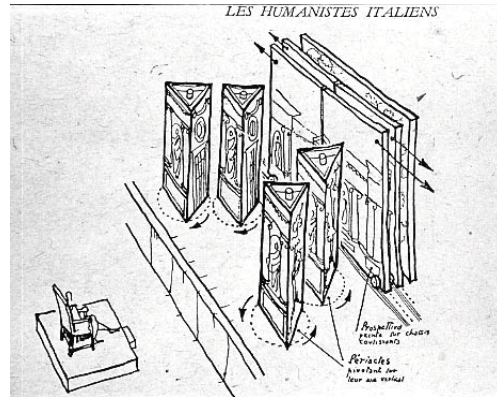
Serlio: Satyrische Szene

Die Comedien/ welche von den Alten sind Satyren genannt worden/ waren solche Spiele/ worin Schand und Laster der Menschen gescholten worden/ und deshalb braucht man dazu einfältige Bauern/ welche grober und unbedachtsamer Weise ihre Meinung herausagen. <...> solche Spiele stellen nur mächtige Potentaten und reiche Herrn an/ welche den Kosten wohl erleiden mögen/ und der Sparkunst feind sind. ‚Von den Szenen oder Schauplätzen‘, *Von der Architektur*, (1609), 2. Buch, S.27.

Periakten

- Jacomo Barozzi da Vignola
- Le due regole della prospettiva pratica 1583
- Zuschauerraum
- Fürstensitz

Teatro Olimpico 1580-85

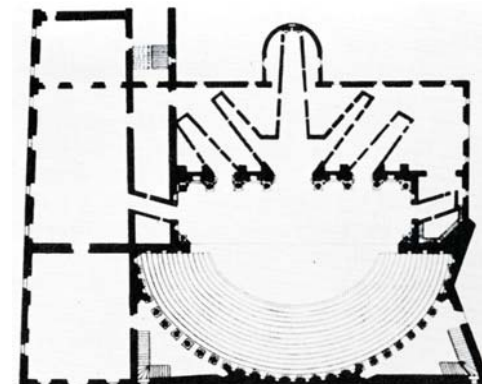
- Andrea Palladio (1508-1580)
- Vincenzo Scamozzi
- Accademia olimpica

Teatro Olimpico 1585 Andrea Palladio (1508-1580)

Teatro Olimpico: Grundriss

Theatergattungen

- Tragödie, Komödie, Satyr- oder Schäferspiel
- Commedia erudita
- Lodovico Ariosto (1474-1533)
- Niccolò Machiavelli (1469-1527)
- Mandragola 1520

Schäferspiele/Pastorale

- Vergil Eklogen (=Schäferdichtung)
- Schauplatz = Arkadien
- tragikomischer Gegentypus
- Aktuelle Bezüge
- Torquato Tasso Aminta (1573)
- Giambastista Guarini Il pastor fido (Der treue Schäfer) (1590)

Orazio Fidani: *Mosca cieca con Mirtillo, Amarilli, Corisca e le ninfe*, 1654.
Eine Szene aus *Il pastor fido*.

Tragödie

- Seneca-Rezeption
- Aristoteles-Rezeption
- Sofonisba (1515): Giorgio Trissino UA 1562
- Orbecche G.B. Gherardi UA 1541

HÖFISCHES REPRÄSENTATIONSTHEATER

- Höfische Feste zur Selbstdarstellung
- Huldigung
- Intermedien / Intermezzi
- Vorstufe der Oper

Naumachia

Trionfi

Schluss

- Bühnenbild und Theaterbau
- Dramaturgie
- Theatertheorie
- Professionalisierung
- Systembildung

Entstehung der Commedia dell'Arte

- 1545 Padua Vertrag
- Teilnehmer-System
- Zusammenschluss verschiedener Kompetenzen
- Festökonomie zur Marktökonomie

