

Educare alla
comunicazione poetica

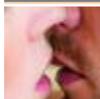
A

1

Il testo poetico: strutture metodi e strategie

Strutture del testo poetico	4
Che cos'è la poesia	5
Le origini della poesia lirica	5
L'evoluzione della poesia lirica	5
La struttura di un testo poetico	6
Gli elementi ritmici e metrici	6
Gli elementi stilistici ed espressivi	6
Un testo polisemico	7
La metrica, il verso e il ritmo	7
La metrica	7
Il verso	7
Il computo delle sillabe	9
Il ritmo	11
Rima e strofa	12
La rima	12
La strofa	13
Le figure retoriche	15
Le immagini del discorso poetico	15
Figure fonetiche	15
Figure sintattiche (o di "ordine")	16
Figure semantiche (o di "significato" o di "traslato")	17
COMPETENZE E ABILITÀ Le figure retoriche	20
Il linguaggio poetico tra ritmo e suoni	28
COMPETENZE E ABILITÀ Il linguaggio poetico tra ritmo e suoni	29
Il metodo: come leggere un testo poetico	32
Letture denotativa e connotativa	33
<i>Alla sera</i> di Ugo Foscolo	34
L'analisi di un testo poetico: le strategie	38
Che cos'è l'intertestualità	39
Un esempio	39
LABORATORIO DELLO SCRITTORE L'intertestualità	40
Vincenzo Cardarelli ~ Gabbiani	41
IL LIVELLO FIGURATO E RETORICO	44
Figure retoriche nell'arte	44

Educare alla
comunicazione poetica

A

2

Sentimenti ed emozioni. Il mondo dell'amore

• Saffo ~ «Pari agli dei mi sembra»	50
LABORATORIO DELLO SCRITTORE L'ossimoro	50
Guida alla lettura 51 • Laboratorio 51	

IL PROGETTO

L'UNITÀ DI APPRENDIMENTO

• Catullo ~ «Viviamo mia Lesbia»	52
LABORATORIO DELLO SCRITTORE Il carme	52
Guida alla lettura 53 • Laboratorio 53	
L'autore Dante Alighieri	54
• Dante Alighieri ~ «Tanto gentile e tanto onesta pare»	55
LABORATORIO DELLO SCRITTORE Una metafora stilnovista	55
GENERI E TECNICHE Il sonetto	56
Guida alla lettura 57 • Laboratorio 58	
L'autore Francesco Petrarca	58
• Francesco Petrarca ~ «Chiare, fresche et dolci acque»	59
LABORATORIO DELLO SCRITTORE Il congedo	60
GENERI E TECNICHE La canzone	61
Guida alla lettura 62 • Laboratorio 62	
• Francesco Petrarca ~ «Solo et pensoso i più deserti campi»	63
LABORATORIO DELLO SCRITTORE L'iperbato	63
Guida alla lettura 64 • Laboratorio 64	
• William Blake ~ «Non cercare mai»	65
LABORATORIO DELLO SCRITTORE L'iterazione	65
Guida alla lettura 66 • Laboratorio 66	
• Heinrich Heine ~ «In sogno ti vedo ogni notte»	67
LABORATORIO DELLO SCRITTORE Figure simboliche	67
Guida alla lettura 68 • Laboratorio 68	
• Emily Dickinson ~ Notti selvagge	69
LABORATORIO DELLO SCRITTORE Antiche metafore	69
Guida alla lettura 70 • Laboratorio 70	
L'autrice Sibilla Aleramo	71
• Sibilla Aleramo ~ «Le mie mani»	72
LABORATORIO DELLO SCRITTORE Una lunga metonimia	72
Guida alla lettura 73 • Laboratorio 73	
• Hermann Hesse ~ «Ti chiesi»	74
LABORATORIO DELLO SCRITTORE L'epigramma tedesco	74
Guida alla lettura 75 • Laboratorio 75	
• Juan Ramón Jiménez ~ Epigrammi d'amore	76
LABORATORIO DELLO SCRITTORE L'epigramma	76
Guida alla lettura 77 • Laboratorio 77	
• Paul Éluard ~ «La curva dei tuoi occhi»	78
LABORATORIO DELLO SCRITTORE La scrittura automatica	78
Guida alla lettura 79 • Laboratorio 79	
• Jacques Prévert ~ Canzone	80
LABORATORIO DELLO SCRITTORE Le parole-chiave	80
Guida alla lettura 81 • Laboratorio 81	

LABORATORIO DI SCRITTURA *creativa* 82

FILI ROSSI **ARTE** • L'amore "dipinto" 84

Educare alla
comunicazione poetica

A

3

Paesaggi interiori. La forza del ricordo

- **Alceo ~ L'esilio** 90
 LABORATORIO DELLO SCRITTORE Poesia e canto 90
 Guida alla lettura 91 • Laboratorio 91
- L'autore Giacomo Leopardi 92
- **Giacomo Leopardi ~ L'infinito** 93
 LABORATORIO DELLO SCRITTORE L'idillio 93
 Guida alla lettura 95 • Laboratorio 96
- **Giacomo Leopardi ~ Il sabato del villaggio** 97
 LABORATORIO DELLO SCRITTORE Gli arcaismi 99
 Guida alla lettura 99 • Laboratorio 100
- **Victor Hugo ~ Chiaro di luna** 101
 LABORATORIO DELLO SCRITTORE Il simbolismo antico della Luna 102
 Guida alla lettura 103 • Laboratorio 103
- L'autore Giosuè Carducci 104
- **Giosuè Carducci ~ Traversando la Maremma toscana** 105
 LABORATORIO DELLO SCRITTORE L'anastrofe 105
 Guida alla lettura 106 • Laboratorio 106
- **Paul Verlaine ~ Canzone d'autunno** 107
 LABORATORIO DELLO SCRITTORE La similitudine 107
 Guida alla lettura 108 • Laboratorio 108
- L'autore Giovanni Pascoli 109
- **Giovanni Pascoli ~ Lavandare** 110
 LABORATORIO DELLO SCRITTORE Il chiasmo 110
 Guida alla lettura 111 • Laboratorio 111
- **Giovanni Pascoli ~ Temporale** 112
 LABORATORIO DELLO SCRITTORE Il simbolo 112
 Guida alla lettura 113 • Laboratorio 113
 TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE Raffigurare con i suoni 114
- **Giovanni Pascoli ~ I puffini dell'Adriatico** 115
 LABORATORIO DELLO SCRITTORE La metafora 115
 Guida alla lettura 116 • Laboratorio 116
- L'autore Gabriele D'Annunzio 117
- **Gabriele D'Annunzio ~ La pioggia nel pineto** 118
 LABORATORIO DELLO SCRITTORE L'anafora 118
 Guida alla lettura 122 • Laboratorio 122
 APPROFONDIMENTI *Alcyone* di Gabriele D'Annunzio 123
 GENERI E TECNICHE Il verso libero 124
- **Gabriele D'Annunzio ~ «O falce di luna calante»** 126
 LABORATORIO DELLO SCRITTORE La perifrasi 126
 Guida alla lettura 127 • Laboratorio 127
- **Vincenzo Cardarelli ~ Settembre a Venezia** 128
 LABORATORIO DELLO SCRITTORE L'allitterazione 128

Educare alla
comunicazione poetica

A

Guida alla lettura 129 • Laboratorio 129

- **Alfonso Gatto** ~ **Carri d'autunno** 130

LABORATORIO DELLO SCRITTORE Il linguaggio "indeterminato" 130

Guida alla lettura 131 • Laboratorio 131

APPROFONDIMENTI L'Ermetismo 132

LABORATORIO DI SCRITTURA *creativa* 133

- FILI ROSSI **ARTE** • Il mistero del chiarore lunare 134

4

Le inquietudini del vivere

- **Mimnermo** ~ **Come le foglie** 142

LABORATORIO DELLO SCRITTORE L'elegia 142

Guida alla lettura 143 • Laboratorio 143

- **Orazio** ~ **Carpe diem** 144

LABORATORIO DELLO SCRITTORE L'ode 145

Guida alla lettura 145 • Laboratorio 145

L'autore Ugo Foscolo 146

- **Ugo Foscolo** ~ **«Un dì, s'io non andrò sempre fuggendo»** 147

LABORATORIO DELLO SCRITTORE La sineddoche 147

Guida alla lettura 148 • Laboratorio 149

- **Giovanni Pascoli** ~ **X Agosto** 150

LABORATORIO DELLO SCRITTORE L'apostrofe 151

Guida alla lettura 151 • Laboratorio 152

- **Giovanni Pascoli** ~ **L'assiuolo** 153

LABORATORIO DELLO SCRITTORE La sinestesia 153

Guida alla lettura 155 • Laboratorio 155

L'autore Giuseppe Ungaretti 156

- **Giuseppe Ungaretti** ~ **Non gridate più** 157

LABORATORIO DELLO SCRITTORE L'evoluzione delle strutture formali 157

Guida alla lettura 158 • Laboratorio 158

- **Giuseppe Ungaretti** ~ **Tre liriche: Solitudine, Mattina, Dormire** 159

Laboratorio 160

- **Bertolt Brecht** ~ **Poesie dal Breviario Tedesco** 161

LABORATORIO DELLO SCRITTORE L'epigramma 162

Guida alla lettura 163 • Laboratorio 163

L'autore Salvatore Quasimodo 164

- **Salvatore Quasimodo** ~ **Ed è subito sera** 165

LABORATORIO DELLO SCRITTORE Assonanza e consonanza 165

Educare alla
comunicazione poetica

A

Guida alla lettura 166 • Laboratorio 166

- **Salvatore Quasimodo ~ Alle fronde dei salici** 167

LABORATORIO DELLO SCRITTORE **Materiali culturali** 167

Guida alla lettura 168 • Laboratorio 168

APPROFONDIMENTI **Il contesto storico: l'Italia nella Seconda guerra mondiale** 169

- **Salvatore Quasimodo ~ Milano, agosto 1943** 170

LABORATORIO DELLO SCRITTORE **Il titolo** 170

Guida alla lettura 171 • Laboratorio 171

LABORATORIO DI SCRITTURA *creativa* 172

FILI ROSSI **ARTE** • Le inquietudini del vivere 174

5

“Uomini contro”. La violenza della guerra

- **Tirteo ~ I giovani e i vecchi guerrieri** 180

LABORATORIO DELLO SCRITTORE **Il tono esortativo** 180

Guida alla lettura 181 • Laboratorio 181

- **Archiloco ~ Generali** 182

LABORATORIO DELLO SCRITTORE **Il giambo** 182

Guida alla lettura 183 • Laboratorio 183

- **William Butler Yeats ~ Un aviatore irlandese prevede la sua morte** 184

LABORATORIO DELLO SCRITTORE **L'epitaffio** 184

Guida alla lettura 186 • Laboratorio 186

APPROFONDIMENTI **Il contesto storico: la Prima guerra mondiale** 187

- **John Alexander McCrae ~ Sui campi delle Fiandre** 188

LABORATORIO DELLO SCRITTORE **Il simbolismo** 189

Guida alla lettura 190 • Laboratorio 190

- **Giuseppe Ungaretti ~ Veglia** 191

LABORATORIO DELLO SCRITTORE **L'espressionismo linguistico** 191

Guida alla lettura 192 • Laboratorio 192

- **Giuseppe Ungaretti ~ Sono una creatura** 193

LABORATORIO DELLO SCRITTORE **Gli elementi diaristici** 193

Guida alla lettura 194 • Laboratorio 194

- **Giuseppe Ungaretti ~ San Martino del Carso** 195

LABORATORIO DELLO SCRITTORE **Le varianti** 195

Guida alla lettura 196 • Laboratorio 196

- **Giuseppe Ungaretti ~ Soldati** 196

APPROFONDIMENTI **L'allegria di Giuseppe Ungaretti** 198

- **Paul Éluard ~ «Non verremo alla mèta ad uno ad uno»** 199

Educare alla
comunicazione poetica

A

LABORATORIO DELLO SCRITTORE Il verso alessandrino 199

Guida alla lettura 200 • Laboratorio 200

• **Bertolt Brecht ~ Mio fratello aviatore** 201

LABORATORIO DELLO SCRITTORE L'epigramma 201

Guida alla lettura 202 • Laboratorio 202

L'autore Pablo Neruda 203

• **Pablo Neruda ~ Madrid 1937** 204

LABORATORIO DELLO SCRITTORE Il climax 205

Guida alla lettura 205 • Laboratorio 206

APPROFONDIMENTI Il contesto storico: la Guerra civile spagnola 207

• **Franco Fortini ~ Canto degli ultimi partigiani** 208

LABORATORIO DELLO SCRITTORE Il parallelismo 209

Guida alla lettura 209 • Laboratorio 209

LABORATORIO DI SCRITTURA *creativa* 210

FILI ROSSI ARTE • La violenza della guerra 212

6

Dedicate a...

• **Alcmane ~ La notte** 218

LABORATORIO DELLO SCRITTORE La paratassi 218

Guida alla lettura 219 • Laboratorio 219

• **Catullo ~ In morte del fratello (c. CI)** 220

LABORATORIO DELLO SCRITTORE Il doppio 220

Guida alla lettura 221 • Laboratorio 221

• **Ugo Foscolo ~ A Zacinto** 222

LABORATORIO DELLO SCRITTORE La perifrasi 223

Guida alla lettura 224 • Laboratorio 225

L'autore Alessandro Manzoni 226

• **Alessandro Manzoni ~ Il cinque maggio** 227

LABORATORIO DELLO SCRITTORE La metonimia 227

GENERI E TECNICHE L'ode 228

Guida alla lettura 231 • Laboratorio 232

• **Giacomo Leopardi ~ A Silvia** 233

LABORATORIO DELLO SCRITTORE L'aggettivazione 233

Guida alla lettura 236 • Laboratorio 236

• **Giacomo Leopardi ~ Alla luna** 237

LABORATORIO DELLO SCRITTORE Le parole ricorrenti 237

Guida alla lettura 238 • Laboratorio 238

• Giacomo Leopardi ~ Il passero solitario	239
LABORATORIO DELLO SCRITTORE L'enjambement	239
Guida alla lettura 241 • Laboratorio 241	
• Charles Baudelaire ~ L'álbatro	242
LABORATORIO DELLO SCRITTORE La similitudine	243
Guida alla lettura 244 • Laboratorio 244	
• Giosuè Carducci ~ Pianto antico	245
LABORATORIO DELLO SCRITTORE La rima baciata	245
Guida alla lettura 246 • Laboratorio 246	
• Rudyard Kipling ~ Se...	247
LABORATORIO DELLO SCRITTORE La prosopopea	247
Guida alla lettura 248 • Laboratorio 249	
L'autore Umberto Saba	250
• Umberto Saba ~ Città vecchia	251
LABORATORIO DELLO SCRITTORE L'antitesi	251
Guida alla lettura 252 • Laboratorio 252	
• Umberto Saba ~ Ritratto della mia bambina	253
LABORATORIO DELLO SCRITTORE L'endecasillabo sciolto	253
Guida alla lettura 254 • Laboratorio 254	
GENERI E TECNICHE Dal verso libero alle parole in libertà	255
• Corrado Govoni ~ Il Palombaro	256
LABORATORIO DELLO SCRITTORE L'analogia	257
Laboratorio 257	
APPROFONDIMENTI Il Futurismo	258
modelli letterari	
La poesia di Eugenio Montale	260
• Eugenio Montale ~ «Non chiederci la parola»	264
LABORATORIO DELLO SCRITTORE L'esclamazione	264
Guida alla lettura 265 • Laboratorio 266	
• Eugenio Montale ~ «Merigiare pallido e assorto»	266
LABORATORIO DELLO SCRITTORE L'onomatopea	267
Guida alla lettura 268 • Laboratorio 268	
• Eugenio Montale ~ «Spesso il male di vivere ho incontrato»	269
LABORATORIO DELLO SCRITTORE Il correlativo oggettivo	269
Guida alla lettura 270 • Laboratorio 270	
• Eugenio Montale ~ «Cigola la carrucola del pozzo»	271
LABORATORIO DELLO SCRITTORE L'asindeto	271
Guida alla lettura 272 • Laboratorio 272	
• Eugenio Montale ~ La casa dei doganieri	273
LABORATORIO DELLO SCRITTORE Il verso ipermetro	273
TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE Il correlativo oggettivo	274
Guida alla lettura 275 • Laboratorio 275	

Educare alla
comunicazione teatrale

B

• Eugenio Montale ~ L'arca	276
LABORATORIO DELLO SCRITTORE Il ritmo	276
Guida alla lettura 277 • Laboratorio 278	
APPROFONDIMENTI Eugenio Montale: un giudizio sul rapporto tra arte e politica	279
• Eugenio Montale ~ «Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale»	280
LABORATORIO DELLO SCRITTORE Lo stile prosastico	281
Guida alla lettura 281 • Laboratorio 281	

LABORATORIO DI SCRITTURA *creativa* 282

FILI ROSSI ARTE • Dedicato a...	284
FILI ROSSI CINEMA • Dedicato a... Yeats e Neruda	288

7

Il testo teatrale: strutture forme e linguaggi

Il testo teatrale	292
Testo letterario e spettacolo teatrale	292
La comunicazione teatrale	293
Il processo della comunicazione teatrale	293
Testo teatrale testo narrativo: criteri di distinzione	293
Il testo drammatico	295
Dialoghi, monologhi, "a parte"	295
Personaggi	297
Didascalie	297
I performativi e i deittici	297
Dal testo drammatico al testo teatrale. I linguaggi del teatro	298
La drammaturgia	299
Lo spazio teatrale	302
La scenografia	307
Il suono, la luce, le macchine	309
L'attore	311
Il personaggio	316
Il costume, la maschera, il trucco	318
La regia	320
Teatri	323

Educare alla comunicazione
teatrale

B

Educare alla
comunicazione teatrale

B

8

I generi del teatro: la tragedia

La tragedia: struttura e forme 326

- **Eschilo ~ Coefore** 328
Guida alla lettura 331 • Laboratorio 332
APPROFONDIMENTI Le gare drammatiche 333
- **Sofocle ~ Edipo** 334
APPROFONDIMENTI Gli enigmi della Sfinge 337
Guida alla lettura 339 • Laboratorio 339

modelli letterari

- Romeo e Giulietta* di William Shakespeare 340
- **William Shakespeare ~ Il prologo** 342
- **William Shakespeare ~ Sotto il balcone di Giulietta** 343
Guida alla lettura 346 • Laboratorio 347
- **William Shakespeare ~ Una sola notte d'amore** 348
APPROFONDIMENTI Il teatro inglese fra XVI e XVII secolo 349
Guida alla lettura 350 • Laboratorio 350
- **William Shakespeare ~ Il compianto su Giulietta creduta morta** 351
Guida alla lettura 351 • Laboratorio 351
APPROFONDIMENTI I personaggi di Romeo e Giulietta nel tempo 355
- FILI ROSSI ARTE** • Le passioni umane... 356

9

I generi del teatro: la commedia

La commedia: struttura e forme

- **Plauto ~ Pseudolo** 362
Guida alla lettura 366 • Laboratorio 366
APPROFONDIMENTI Le opere di Plauto nel tempo 367
- **Molière ~ L'avaro** 368
Guida alla lettura 370 • Laboratorio 371
APPROFONDIMENTI Il teatro di Molière 372
- **Carlo Goldoni ~ Mirandolina** 373
APPROFONDIMENTI Goldoni e la riforma del teatro 375
Guida alla lettura 376 • Laboratorio 376
- L'autore** Dario Fo 377
- **Dario Fo ~ Johan Padan a la scoperta de le Americhe** 378
Guida alla lettura 382 • Laboratorio 382
APPROFONDIMENTI La commedia di Fo: dal testo allo spettacolo 383
- FILI ROSSI ARTE** • I casi della vita... 384

Educare alla
comunicazione teatrale

B

Educare alla
comunicazione globale

Z

10

I generi del teatro: il dramma

Il dramma: struttura e forme	388
• Henrik Ibsen ~ Nora	390
Guida alla lettura 395 • Laboratorio 396	
APPROFONDIMENTI Il teatro di Ibsen	397
L'autore Luigi Pirandello	398
• Luigi Pirandello ~ L'uomo dal fiore in bocca	399
Guida alla lettura 404 • Laboratorio 405	
APPROFONDIMENTI Il teatro di Luigi Pirandello	406
• Bertolt Brecht ~ Galileo	407
Guida alla lettura 411 • Laboratorio 411	
APPROFONDIMENTI Brecht e il teatro epico	412
• Samuel Beckett ~ Vladimiro e Estragone	413
APPROFONDIMENTI Il teatro dell'assurdo	417
Guida alla lettura 418 • Laboratorio 418	
• Eugène Ionesco ~ Beranger	419
Guida alla lettura 424 • Laboratorio 424	
APPROFONDIMENTI Il teatro di Ionesco	425
FILI ROSSI ARTE • Il dramma come specchio della contemporaneità	427

11

L'arte

1. Il testo artistico	430
• Che cos'è l'arte	430
2. Come leggere un testo pittorico	432
• Il testo pittorico	432
• Lettura denotativa	433
• Lettura connotativa	434
• Struttura di un testo pittorico	435
3. Il linguaggio visivo come forma di comunicazione	436
• Il linguaggio visivo	436
• Elementi del linguaggio visivo	437
4. Lettura dell'opera pittorica: forme e contenuti	438
• GUIDA ALL'ANALISI	439
5. L'interpretazione dell'opera: punti di vista	442
• Il parere del critico...	442

- L'interpretazione dell'opera su basi scientifiche 442
- L'interpretazione dell'opera secondo una prospettiva storica 443
- L'interpretazione dell'opera in senso critico globale 444
- L'opera come documento e testimonianza di un'epoca storica 445

6. Arte e memoria: il museo 446

- Musei: luoghi d'arte e cultura 446
- Funzione dei musei 447
- I musei civici 447
- Tra territorio e musei: gli ecomusei, i poli museali, i parchi letterari 448
- I MUSEI PER BAMBINI 451

COMPETENZE E ABILITÀ 452

Dizionario dei termini poetici	455
Dizionario dei termini teatrali	455
Dizionario dell'arte: gruppi e movimenti	460
Dizionario dell'arte: stili e periodi	465
Indice degli autori	468
Indice delle schede	468