Indice

Presentazione, *di Anna Strasberg* 15

Nota, *di Adam Strasberg* 17

Nota, *di David Lee Strasberg* 19

Prefazione, *di Martin Sheen* 21

Ringraziamenti, *di Lola Cohen* 23

Introduzione, *di Lola Cohen* 27

PARTE 1 – Training ed esercizi 35
- Lee Strasberg sulla formazione 36
- Lee Strasberg sul rilassamento e la concentrazione 38
- Lee Strasberg su abitudini e condizionamento 39
- Esercizio di rilassamento 41
  - *Rilassarsi sulla sedia* 41
  - *Rilascio della tensione* 42
  - *Uso del suono* 44
  - *Movimento astratto o aggiuntivo* 46
- Esercizi di memoria sensoriale 47
- Lee Strasberg sulla memoria sensoriale 48
- Sequenza di esercizi di memoria sensoriale 50
  - *La bevanda della colazione* 51
  - *Specchio, trucco o rasatura* 52
  - *Tre materiali diversi* 52
  - *Indossare e togliere scarpe e calze o calzini* 53

Il calore del sole 53
Dolore acuto 54
Sapore pungente e odore pungente 54
Sensazioni generali 55
Oggetti personali 56
Combinazioni di esercizi 57
Esercizio del momento privato 59
Esercizio della memoria emotiva 61
Lee Strasberg sulla memoria emotiva 61
La scelta dell'esperienza o dell'evento 63
Come si esegue l'esercizio 65
La distinzione tra memoria sensoriale e memoria emotiva 67
L'esercizio dell'animale 68
L'esercizio del canto e della danza 70
Canto 71
Danza 73
Movimento con suono 73
Esercizi vocali 73
Esercizio vocale 1 75
Esercizio vocale 2 75
Esercizio vocale 3 75

PARTE 2 – Personaggi e scene 76
Creare il personaggio 76
Le circostanze date 78
Creare realtà immaginarie con la memoria sensoriale ed emotiva 79
Parole e battute 81
Anticipazione 84
Parlare ad alta voce 85
Improvvisazione 86
Il problema della ripetizione 88
Lavorare con il regista 90

PARTE 3 – Critiche delle scene 92
La gatta sul tetto che scotta di Tennessee Williams 92
Parlami come la pioggia di Tennessee Williams 93
Un tram che si chiama Desiderio di Tennessee Williams 93
Le sette discese di Myrtle di Tennessee Williams 93

Zio Vanja di Anton Čechov 94
Capitolo secondo di Neil Simon 94
Chi ha paura di Virginia Woolf? di Edward Albee 94
Il gufo e la gattina di Bill Manhoff 94
Io sono una macchina fotografica di Christopher Isherwood 95
Un incidente al Standish Arms di William Inge 95
Nel mezzo della notte di Paddy Chayefsky 95
Il mago della pioggia di N. Richard Nash 96
A piedi nudi nel parco di Neil Simon 96
In the Boom Boom Room di David Rabe 97
Il tempo della vostra vita di William Saroyan 97
Angelo di neve di Lewis John Carlino 98
Le donne di Claire Booth Luce 98
L'unico gioco in città di Frank Gilroy 98
Riccardo III: il monologo di Lady Anne di William Shakespeare 98
Due in altalena di William Gibson 99
Vite private di Noel Coward 99
Uncommon Women and Others di Wendy Wasserstein 99
La lunga estate calda di William Faulkner, Irving Ravetch e Harriet Frank, Jr. 100
Kramer contro Kramer di Avery Corman e Robert Benton 100
Jimmy Shine di Murray Schisgal 100
Il cambiamento del mare di Ernest Hemingway 100
Le piccole volpi di Lillian Hellman 101
Prima di colazione di Eugene O'Neill 101
La crisi di Paul Bourget e André Beaunier 102
La bisbetica domata di William Shakespeare 102
Un cappello pieno di pioggia di Michael Gazzo 103
La signorina Julie di August Strindberg 103
Lo spaccone di Walter Tevis 103
Inferno (dalla *Divina Commedia*) di Dante Alighieri 104
Un patriota per me di John Osborne 104
La ragazza di campagna di Clifford Odets 104

PARTE 4 – La regia e il Metodo 109
Introduzione 109
Realizzare la vostra visione 111
Lavorare con l'attore 114

Il casting 119
La scenografia 124
L'illuminazione 131
La musica 132
Il processo delle prove 135
Settimana 1: Lettura a tavolino 138
Settimana 2: Movimenti scenici e memorizzazione delle battute 140
Settimana 3: Prove delle battute e passaggi completi 140
Settimana 4: Prova in costume 141
Debutti 141
Scene di gruppo/massa 142
Il lavoro dei registi con attori dilettanti 142
Il lavoro dei registi con i drammaturghi 145
La regia nel cinema 146
Lee Strasberg sui grandi registi 147
Eugene Vachtangov 147
Vsevolod Mejerchol'd 149
David Belasco 151
Lee Strasberg sui registi cinematografici 152
Registi d'avanguardia 154
La regia nella danza 155
Libri sulla regia 156

PARTE 5 – Lee Strasberg su Shakespeare e Stanislavskij 158
Shakespeare 158
Stanislavskij 166

PARTE 6 – Lee Strasberg sul teatro, la recitazione e gli attori 174
L'origine del Metodo 174
Una controversia storica sulla recitazione nel Metodo 175
L'origine del Metodo nel teatro americano 176
Edmund Kean 177
William Macready 177
Edwin Booth 178
Henry Irving 178
Gli italiani: Tommaso Salvini e Giovanni Grasso 178
Eleonora Duse e Sarah Bernhardt 180
Anton Čechov 182

Michael Čechov 183
Emil Jannings 184
John Barrymore 185
Louise Brooks 185
Paul Muni 186
Bertolt Brecht 186
Kim Stanley 188
Patricia Neal 188
Il riconoscimento del talento nel teatro 189
Poesia 191
Recitazione: cinema *vs* teatro 192
Il coraggio nel teatro 193