

PROJECT:
CARAVAGGIO AND SHAKESPEARE - LIGHT AND SHADOW

Classe III D
Alunni: Agnese Gelpi, Matteo Rampoldi, Aurora Sottile e Luca Sculco
Prof.ssa Elisabetta Vecchio

In this project we're going to analyse themes in Caravaggio and Shakespeare taking into consideration their work: **SAINT FRANCIS IN PRAYER – HAMLET / DAVID AND GOLIATH – MACBETH**. It is based on reading material from the Internet, from Shakespeare, Le Tragedie, Volume IV, I Meridiani, Arnoldo Mondadori Editore. You will present your work to your class.

ACTIVITY 1: ANALYSIS OF A PAINTING

Useful phrases to learn how to analyse a painting → HANDOUT 1

ACTIVITY 2: OUTLINE OF A DRAMATIC TEXT

Useful phrases to learn how to analyse a dramatic text → HANDOUT 2

ACTIVITY 3: THE ARTIST'S LIFE

Browse the Net to find out something more about Caravaggio's and Shakespeare's lives.

The artist's autobiography is often strictly interwoven with his art.

Find evidence of this statement in Caravaggio's and Shakespeare's work.

ACTIVITY 4: REALISM: LANGUAGE AND LIGHT

SAINT FRANCIS IN PRAYER

Analyse the painting using the handout of Activity 1.

ACTIVITY 5: HAMLET'S TO BE OR NOT TO BE

Go to <https://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/literature-uk/shakespeare-hamlet> for a summary of the plot. You can download the script for detailed comprehension.

Watch and read the famous **soliloquy in Shakespeare's Hamlet**

<https://www.youtube.com/watch?v=jk8am5ur7ck>

To be, or not to be, that is the question:
Whether 'tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take arms against a sea of troubles
And by opposing end them. To die—to sleep,
No more; and by a sleep to say we end
The heart-ache and the thousand natural shocks
That flesh is heir to: 'tis a consummation
Devoutly to be wish'd. To die, to sleep;
To sleep, perchance to dream—ay, there's the rub:
For in that sleep of death what dreams may come,
When we have shuffled off this mortal coil,
Must give us pause—there's the respect
That makes calamity of so long life.
For who would bear the whips and scorns of time,
The oppressor's wrong, the proud man's contumely,
The pangs of dispriz'd love, the law's delay,
The insolence of office, and the spurns
That patient merit of th'unworthy takes,
When he himself might his quietus make
With a bare bodkin? Who would fardels bear,
To grunt and sweat under a weary life,
But that the dread of something after death,
The undiscover'd country, from whose bourn
No traveller returns, puzzles the will,
And makes us rather bear those ills we have
Than fly to others that we know not of?
Thus conscience does make cowards of us all,
And thus the native hue of resolution
Is sicklied o'er with the pale cast of thought,
And enterprises of great pitch and moment
With this regard their currents turn awry
and lose their name of action.

Essere o non essere, questo è il problema.
Se sia più nobile sopportare
le percosse e le ingiurie di una sorte atroce,
oppure prendere le armi contro un mare di guai
e, combattendo, annientarli.
Morire, dormire.
Niente altro.
E dire che col sonno mettiamo fine
al dolore del cuore e ai mille colpi
che la natura della carne ha ereditato.
È un epilogo da desiderarsi devotamente.
Morire, dormire.
Dormire, forse sognare: ah, c'è l'ostacolo,
perché in quel sogno di morte
il pensiero dei sogni che possano venire,
quando ci saremo staccati dal tumulto della vita,
ci rende esitanti.
Altrimenti chi sopporterebbe le frustate e lo scherno del tempo
le ingiurie degli oppressori, le insolenze dei superbi,
le ferite dell'amore disprezzato,
le lungaggini della legge, l'arroganza dei burocrati
e i calci che i giusti e i mansueti
ricevono dagli indegni.
Qualora si potesse far stornare il conto con un semplice
pugnale,
chi vorrebbe portare dei pesi
per gemere e sudare
sotto il carico di una vita logorante
se la paura di qualche cosa dopo la morte,
il paese inesplorato dal quale nessun viandante ritorna,
non frenasse la nostra volontà,
facendoci preferire i mali che sopportiamo
ad altri che non conosciamo?
Così la coscienza ci fa tutti vili
e così il colore innato della risolutezza,
lo si rovina con una squallida gettata di pensiero
e le imprese d'alto grado e il momento,
proprio per questo, cambiano il loro corso
e perdono persino il loro nome di azioni.

1. Circle the personal pronouns. Who is the subject?
2. Read and analyse the highlighted phrases. What idea do they convey?
3. *Suffer* and *Take arms* suggest different attitudes. Which ones?
4. What can be done in alternative? (lines 5-10)
5. What are the injustices Hamlet mentions?
6. How does he consider death?

Hamlet is the tragedy of **oxymoron**, it is about life and death, about melancholy and doubt. Shakespeare opens our eyes on human conscience and on his complex nature.

Can you find any connections with Caravaggio's art?

Soliloquy and monologue are special dramatic techniques.

In the soliloquy the character is alone on the stage and he is speaking to himself. In the monologue there are other characters on the stage with him but he ignores them.

Caravaggio introduced soliloquy into painting and Shakespeare perfected it in drama.

Find evidence of this statement in the suggested sources: **HAMLET'S TO BE OR NOT TO BE** and **SAINT FRANCIS IN PRAYER**.

ACTIVITY 6 IMMORTALITY AND SELF-HATRED

Find elements of these
themes in the sources below:

DAVID AND GOLIAH

Analyse the painting using Handout 1

MACBETH

Go to <https://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/literature-uk/shakespeare-macbeth> for a summary of the plot. You can download the script for detailed comprehension.

Macbeth is the tragedy of **antithesis**: fair and foul, light and darkness, good and evil, king and tyrant.

ACT I SCENE I	A desert place.		ATTO I SCENA I	
	[Thunder and lightning. Enter three Witches]			[Tuoni e lampi. Entrano tre streghe]
First Witch	When shall we three meet again In thunder, lightning, or in rain?		Prima Strega	Quando ci incontreremo ancora noi tre? Nel tuono, fra i lampi o nella pioggia?
Second Witch	When the hurly-burly's done, When the battle's lost and won.		Seconda Strega	Quando il ribollito sarà finito, quando la Battaglia sarà perduta o vinta.
Third Witch	That will be ere the set of sun.	5	Terza Strega	Ciò sarà prima che tramonti il sole.
First Witch	Where the place?		Prima Strega	Dove?
Second Witch	Upon the heath.		Seconda Strega	Sulla brughiera
Third Witch	There to meet with Macbeth.		Terza Strega	Per incontrare Macbeth
First Witch	I come, Grey-malkin!		Prima Strega	Vengo, Gattogrigio!
Second Witch	Padock calls.	10	Seconda Strega	Rospo chiama.
Third Witch	Anon!		Terza Strega	Presto!
ALL	Fair is foul, and foul is fair: Hover through the fog and filthy air.		TUTTE	Bello è brutto e brutto il bello: voliamo nella Nebbia e aria sporca
	[Exeunt]			

1. Where is the scene set?
2. What is the effect of such a setting on the scene?
3. What is the air like? What is the meaning of filthy?
4. What is the theme they introduce?

FINAL ACTIVITY:

Think about a way to **present the topic to your class**: a Powerpoint, a gallery tour, a lapbook, an essay, a box or a bag, a scrapbook.. other ideas? They are welcome!

La vita e l'opera sono strettamente e necessariamente connesse, cariche di una potenza estrema, di violenza e tragedia di fronte all'ineluttabile destino. L'opera dell'artista diventa trasposizione del piano esistenziale. **Shakespeare** colpisce il suo pubblico con la forza del suo **linguaggio**, con l'energia delle sue visioni simboliche per aprire gli occhi dello spettatore sulla coscienza umana e rivelarne le ambivalenze. **Caravaggio**, pittore di luce ed ombra, mette in evidenza la grandezza e la miseria umana con un uso nuovo e potente della **luce**. Azione ed esitazione, vendetta e amore, dubbio e certezza, vita e morte.