

PROGRAMMA DEL CORSO DI TEATRO, PERFORMANCE, SPETTACOLO DAL VIVO

SETTORE SCIENTIFICO

LART/05

CFU

8

OBIETTIVI

Il corso si propone di fornire un panorama della storia del teatro dal quale far emergere alcuni snodi centrali delle teorie e delle pratiche dello spettacolo dal vivo. Attraverso lo studio delle diverse declinazioni assunte dalle culture performative nel corso dei secoli e nelle diverse tradizioni, dalla celebrazione all'intrattenimento, dalla professione all'arte della scena, si individueranno i principi che le caratterizzano.

Il rapporto del teatro con la storia, con la cultura e con gli altri linguaggi delle arti e dello spettacolo fornirà gli elementi per indagare la specificità della dimensione performativa basata sull'azione dell'attore e sulle tecniche con le quali gestisce la sua presenza

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

Conoscenza e capacità di comprensione

Il corso intende fornire le conoscenze necessarie per comprendere la rilevanza delle culture teatrali nel passato e nel presente. La specificità dello spettacolo dal vivo, un tempo opposta alle forme di spettacolo registrato e nell'attualità sempre più contaminata con i linguaggi e gli strumenti della contemporaneità, permette di focalizzare elementi centrali dei meccanismi di finzione e rappresentazione e di comprendere e comparare i processi storici, sociali e culturali.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Nel corso gli esempi di diverse forme di rappresentazione, contemporanee e non, verranno analizzati sotto il profilo storico, estetico e teorico. La conoscenza dei casi e dei fenomeni lontani nel tempo e nello spazio costituisce il presupposto per la comprensione e l'analisi delle forme dello spettacolo dell'attualità.

Autonomia di giudizio

Lo studio della storia del teatro e delle pratiche performative attraverso l'analisi di esempi eterogenei e l'individuazione dei principi ricorrenti permetteranno allo studente di acquisire capacità associativa e autonomia di giudizio, e di sviluppare una capacità di analisi sui processi e sui linguaggi dell'arte, dello spettacolo e della comunicazione.

Abilità comunicative

Lo studente sarà messo in grado di acquisire un linguaggio scientifico appropriato con una terminologia specialistica.

Capacità di apprendimento

La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso la somministrazione di esercitazioni applicative, caricate in piattaforma nella sezione elaborati, finalizzata anche a verificare l'effettiva comprensione degli argomenti trattati. Altri strumenti didattici integrativi online, quali documenti, articoli di riviste e link a siti, permetteranno di migliorare e sviluppare la capacità di apprendimento.

PROGRAMMA DIDATTICO

1. Presentazione e struttura del corso
2. La cultura teatrale. Metodologia di studio e indipendenza dalla letteratura
3. Il mito delle origini. Teatro e antichità
4. I testi teatrali e gli spazi della rappresentazione
5. Teatri d'Oriente. Miti originari e tradizioni
6. Esercitazione n.1
7. Gli spazi del teatro medievale
8. Teatro, religione e rappresentazione
9. Il rapporto tra teatro e città nel Rinascimento
10. Spazi teatrali e cultura della festa
11. La Commedia dell'arte e la nascita del professionismo teatrale
12. Esercitazione n. 2
13. Il teatro europeo del secolo d'oro: scena e letteratura
14. Molière e la scena francese
15. William Shakespeare e il teatro elisabettiano
16. Il teatro spagnolo
17. Alcuni esempi di drammaturgia: lettura di brani da Amleto

18. Esercitazione n. 3
19. La nascita dell'attore moderno
20. Teorie del teatro e della recitazione
21. I generi dello spettacolo dal vivo: la musica, la danza e la prosa
22. La stagione del Grande Attore
23. Alcuni esempi di grandi attrici
24. Esercitazione n. 4
25. L'Ottocento e la moltiplicazione dell'intrattenimento
26. Teatro, cinema, fotografia
27. Dibattito sul realismo
28. Naturalismo e simbolismo come tecniche dell'attore
29. Il teatro come forma d'arte
30. Esercitazione n. 5
31. Il Novecento teatrale
32. Nascita della regia e grandi maestri
33. I libri di teatro: nuovi rapporti tra scena e scrittura
34. Centralità dell'attore e organicità dello spettacolo
35. Grandi spettacoli del primo Novecento: l'esempio russo
36. Esercitazione n. 6
37. La danza nella grande riforma del teatro
38. Il teatro nella storia del Novecento
39. La pedagogia e i processi di trasmissione
40. L'eredità dei maestri
41. Il lavoro sull'attore e il lavoro su di sé
42. Esercitazione n. 7
43. Il secondo Novecento: teatro e performance
44. L'happening e il rapporto tra teatro e arti visive
45. In presenza: la scena nell'era intermediale
46. Il corpo, la voce, lo schermo. Spettacoli della contemporaneità

47. Esercitazione n. 8

48. Conclusioni del corso.

MODALITÀ DI ESAME ED EVENTUALI VERIFICHE DI PROFITTO IN ITINERE

Lo studente per superare l'esame può scegliere di fare l'esame orale presso la sede dell'Ateneo o la prova scritta presso tutte le sedi in Italia, ivi compresa Roma. Per potere effettuare la prenotazione di esame lo studente deve avere seguito almeno l'80% delle videolezioni. Nel corso dell'anno sono previste almeno 4 sezioni di esame in ciascuna sede, secondo un calendario reso noto all'inizio dell'anno accademico. Le domande di esame, siano esse orali o scritte, coerentemente con i risultati di apprendimento attesi, sono finalizzate a misurare la preparazione acquisita in relazione a:

- Conoscenza e capacità di comprensione attraverso domande specifiche relative alla storia del teatro;
- Capacità di applicare conoscenza e comprensione con domande che consentano di trattare singoli casi e fenomeni delle culture performative;
- Autonomia di giudizio mediante domande che presuppongono la valutazione autonoma in ordine alla analisi di tematiche, soggetti e protagonisti.

Modalità di iscrizione e di gestione dei rapporti con gli studenti

L'iscrizione ed i rapporti con gli studenti sono gestiti mediante la piattaforma informatica che permette l'iscrizione ai corsi, la fruizione delle lezioni, la partecipazione a forum e tutoraggi, il download del materiale didattico e la comunicazione con il docente. Un tutor assisterà gli studenti nello svolgimento di queste attività.

Attività di didattica erogativa (DE)

- 48 Videolezioni + 48 test di autovalutazione; Impegno totale stimato: 48 ore

Attività di didattica interattiva (DI)

- Redazione di un elaborato
- Partecipazione a web conference
- Svolgimento delle prove in itinere con feedback
- Svolgimento della simulazione del test finale

Totale : 8 ore

Attività di autoapprendimento

- 144 ore per lo studio individuale

Libro di riferimento

- Fabrizio Cruciani, Lo Spazio del teatro, Roma-Bari, Laterza, 1992 (e successive edizioni)