PROGRAMMA DEL CORSO DI TEATRO, PERFORMANCE, SPETTACOLO DAL VIVO

SETTORE SCIENTIFICO

L-ART/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 oppositiva 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.

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)

PROGRAMMA DIDATTICO

1 - LEZIONE INTRODUTTIVA

2 - IL TEATRO GRECO

3 - LE TRAGEDIE GRECHE

4 - IL TEATRO ROMANO

5 - IL TEATRO MEDIEVALE

6 - IL TEATRO RINASCIMENTALE

7 - LA DRAMMATURGIA RINASCIMENTALE

8 - LA COMMEDIA DELL' ARTE

9 - IL MELODRAMMA

10 - LA SCENA ELISABETTIANA

11 - LA SCENA SPAGNOLA

12 - IL MITO DI DON GIOVANNI

13 - LA SCENA FRANCESE

14 - MOLIERE

15 - LA SCENA TEDESCA

16 - GOLDONI

17 - LA LOCANDIERA

18 - IL TEATRO NELL'800

19 - IL GRANDE ATTORE DELL'800

20 - IL MATTATORE

21 - IL TEATRO DELL' OPERA LIRICA

22 - LA NASCITA DELLA REGIA

23 - I REGISTI PEDAGOGHI

24 - CECHOV

25 - IBSEN

26 - BRECHT

27 - IL TEATRO DELL'ASSURDO

28 - PIRANDELLO

29 - SEI PERSONAGGI IN CERCA D'AUTORE

30 - EDUARDO DE FILIPPO

31 - LUCA RONCONI

32 - PETER BROOK

33 - GIORGIO STREHLER

34 - EIMUNTAS NEKROEIUS

35 - CARMELO BENE

36 - LA NEOAVANGUARDIA TEATRALE ITALIANA

37 - GROTOWSKI

38 - EUGENIO BARBA

39 - LIVING THEATRE

40 - IL TEATRODANZA

41 - PINA BAUSCH

42 - DARIO FO

43 - IL TEATRO ORIENTALE

44 - L'OPERA DI PECHINO

45 - IL MIMO

46 - RICHARD SCHECHNER

47 - IL TEATRONATURA

48 - LEZIONE CONCLUSIVA