

CULTURE TEATRALI E PERFORMATIVE

prof. Fabrizio Deriu

CdS Dams - a.a. 2021-22

LEZIONI, RICEVIMENTO E CONTATTI

□ LEZIONI

■ martedì	14.00 – 16.00	Aula 4
■ mercoledì	11.00 – 13.00	Aula 4
■ giovedì	11.00 – 13.00	DaD

□ RICEVIMENTO (durante il corso)

- martedì 12.00 – 13.00

□ INDIRIZZO E-MAIL: fderiu@unite.it

PREREQUISITI

Interesse e curiosità intellettuale. Saranno utili conoscenze di base relative alle arti letterarie, musicali, figurative, e dei linguaggi audiovisivi.

OBIETTIVI

L'insegnamento intende perseguire il generale obiettivo formativo di introdurre gli studenti alla conoscenza di base di quell'insieme molteplice di fenomeni culturali umani definiti, in senso ampio, dalle nozioni di *teatro* e di *arti performative*, in una prospettiva multipla: storica-critica, teorico-antropologica e pratico-laboratoriale

PROGRAMMA

- **3 aree/prospettive | 3 tipi di lezioni/attività:**

- A. di carattere storico-critico
- B. di carattere teorico-antropologico
- C. di carattere pratico-laboratoriale

A. PROSPETTIVA STORICO-CRITICA

...#...

prenderà in esame le più importanti forme in cui i fenomeni performativi e teatrali si sono manifestati nel corso del tempo, con particolare attenzione alla storia della cultura occidentale (dalla Grecia antica alla contemporaneità, più o meno...).

UNITÀ DIDATTICHE A. [area storico-critica]

- A.1. Il teatro greco antico *
- A.2. Spettacoli nel Medioevo
- A.3. Il Rinascimento. Teatri di corte e Commedia dell'Arte
- A.4. Il teatro elisabettiano *
- A.5. La scena europea del XVII secolo *
- A.6. XVIII secolo. Il dramma borghese e il “teatro musicale”
- A.7. XIX secolo (1). R. Wagner e l'Opera d'arte totale
- A.8. XIX secolo (2). Il naturalismo e la regia *
- A.9. XX secolo (1). Le Avanguardie e il cinema *
- A.10. XX secolo (2). Bertolt Brecht
- A.11. XX secolo (3) Il Teatro dell'Assurdo *
- A.12. XX secolo (4) Artaud e il teatro di ricerca

N.B. L'asterisco (*) evidenzia le unità didattiche alle quali è associato uno dei testi letterari drammatici inclusi nel programma d'esame (cfr. più avanti la sezione TESTI)

B. PROSPETTIVA TEORICO-ANTROPOLOGICA

...# ...

metterà a fuoco le componenti costitutive e fondanti delle arti performative e teatrali nella consapevolezza che l'insieme di fenomeni culturali umani che nella nostra civiltà chiamiamo "teatro" ha a che fare con una dimensione essenziale e basilare della società umana, molto più presente di quanto generalmente si immagina tanto nella vita sociale e quotidiana (come ad esempio nei ruoli professionali o in politica) quanto nei contemporanei generi di espressione e creatività culturale tecnologicamente supportati (cinema, audiovisivi, nuovi media, ecc.).

UNITÀ DIDATTICHE B. [area teorico-antropologica]

- B.0. Introduzione metodologica. Le nozioni di teatro e performance
- B.1. Lo spazio e il tempo
- B.2. Il viaggio e il racconto
- B.3. Il coro
- B.4. Attore e personaggio
- B.5. Il processo delle prove
- B.6. La drammaturgia e il Testo Letterario Drammatico (TLD)

Quadro sinottico delle unità storiche e teoriche

B. \	A.1	A.2	A.3	A.4	A.5	A.6	A.7	A.8	A.9	A.10	A.11	A.12
spazio e tempo												
racconto												
coro												
attore												
le prove												
il testo [TLD]												

C. PROSPETTIVA PRATICO-LABORATORIALE

...# ...

proporrà del teatro un'esperienza diretta e (almeno un poco) pratica.

UNITÀ DIDATTICHE C. [area pratico-laboratoriale]

- C.1. Molière, *Il misantropo* (scene selezionate)
- C.2. Esercitazione di analisi del testo
- C.3. Esercitazione di adattamento drammaturgico
- C.4. Esercitazioni/i per la composizione dell'elaborato

TESTI

1. Manuale
2. Testi Letterari Drammatici
3. Materiali didattici [piattaforma e-learning]

TESTI

1. Un manuale a scelta fra:

- Brockett, *Storia del teatro*, Marsilio (qualsiasi edizione)
- Molinari, *Storia del teatro*, Laterza (qualsiasi edizione)
- Cambiaghi-Egidio-Innamorati-Sapienza, *Storia del teatro. Scena e spettacolo in Occidente*, Pearson, 2020
- Wilson-Goldfarb, *Storia del teatro*, McGraw-Hill, 2010

N.B.: è richiesto lo studio dei capitoli relativi alle unità didattiche che verranno trattate a lezione; una tabella disponibile nel sito di e-learning indicherà per ciascun manuale i capitoli/pagine da studiare.

TESTI

2. Testi Letterari Drammatici

- Sofocle, *Edipo tiranno*
(più noto come *Edipo re*; qualsiasi edizione)
- Shakespeare, *Amleto*
(preferibilmente la traduzione di A. Lombardo, Feltrinelli)
- Molière, *Il misantropo*
(preferibilmente la traduzione di C. Garboli, Einaudi)
- Cechov, *Zio Vanja*
- Pirandello, *Sei personaggi in cerca d'autore*
- Beckett, *Finale di partita*

TESTI

3. Materiali didattici

- PowerPoint, documenti, articoli di approfondimento, video, risorse web, ecc.
(disponibili sulla piattaforma e-learning del corso)

METODOLOGIA DIDATTICA

✓ apprendimento attivo

✓ creatività

«[Diamo per scontato] che si possa educare la mente di un ragazzo senza preoccuparsi del corpo. Con la minaccia della bocciatura o della punizione riusciamo a inculcargli nella testa qualche informazione. Purtroppo, però, se non è rilevante in rapporto all'esperienza, l'informazione non diventa conoscenza. Trascuriamo costantemente il fatto che l'esperienza è un fenomeno corporeo. Si fa esperienza solo di ciò che avviene nel corpo e l'esperienza è vivida o spenta a seconda della vitalità del corpo» [A. Lowen, *Bioenergetica*, 1975, trad. it. 51]

VALUTAZIONE [E FREQUENZA]

✓(auto)valutazione in itinere

- test di ingresso
- partecipazione attiva

✓elaborato finale scritto/digitale

(“tesina”: analisi di una performance; lunghezza 8-10 pagine)

✓colloquio orale

Fabrizio Deriu - Culture teatrali e performative, DAMS, Università di T...

Obiettivo DAMS

Culture teatrali e performative

Prof. Fabrizio Deriu

▶ ⏪ 🔊 0:04 / 7:10

