

CULTURE TEATRALI E PERFORMATIVE

prof. Fabrizio Deriu

CdS Dams - a.a. 2023-24

LEZIONI, RICEVIMENTO E CONTATTI

□ LEZIONI

■ martedì	10.30 – 12.30	Aula 9
■ mercoledì	10.30 – 12.30	Aula 9
■ giovedì	10.30 – 12.30	Aula 9

□ RICEVIMENTO (durante il corso)

■ mercoledì 14.00

■ 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 alcuni dei momenti storici e delle più importanti forme in cui il teatro e le arti performative si sono manifestati, con particolare attenzione alla storia del mondo occidentale, nel passato più e meno lontano (dalla Grecia antica alla contemporaneità, più o meno...).

UNITÀ DIDATTICHE A. [area storico-critica]

- A.1. Il teatro greco antico *
- A.2. Il Rinascimento. Teatri di corte e Commedia dell'Arte *
- A.3. Il teatro elisabettiano *
- A.4. XVII e XVIII secolo. Molière, Goldoni e il dramma borghese *
- A.5. XIX secolo (1). Richard Wagner e l'Opera d'arte totale
- A.6. XIX secolo (2). Il naturalismo e la regia *
- A.7. XX secolo (1). Le Avanguardie, la nascita del cinema, Pirandello*
- A.8. XX secolo (2). Il teatro politico, B. Brecht*, V. Mejerchol'd
- A.9. XX secolo (3) Il Teatro dell'Assurdo *
- A.10. XX secolo (4) A. Artaud e il teatro di ricerca della II metà del '900

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)
- B.7. Il gioco e il rituale

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
spazio e tempo										
racconto										
coro										
attore										
le prove										
il testo [TLD]										

C. PROSPETTIVA PRATICO-LABORATORIALE

...#...

proporrà – in un contesto "laboratoriale" – un'esperienza diretta e pratica dell'attività teatrale-performativa

METODOLOGIA DIDATTICA

«Assumiamo 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]

METODOLOGIA DIDATTICA

- ✓ integrazione di lezioni frontali, esercitazioni e attività laboratoriali
- ✓ partecipazione e apprendimento attivo
- ✓ ricerca e utilizzo di risorse [cartacee, librerie, digitali, ecc.] in autonomia

TESTI

1. AA.VV., *Leggere il teatro. Dieci testi esemplari*, a cura di L. Allegri, Carocci, 2023
2. Testi Letterari Drammatici
3. Materiali didattici (in piattaforma e-learning)
4. Un testo di lettura/approfondimento

2. TESTI LETTERARI DRAMMATICI

(in nero i saggi analizzati nel volume *Leggere il teatro*)

Sofocle, *Edipo tiranno* (più noto come *Edipo re*; qualsiasi edizione)

Sofocle, *Antigone* (qualsiasi edizione)

Machiavelli, *Mandragola*

Shakespeare, *Amleto* (preferibilmente la traduzione di A. Lombardo, Feltrinelli)

Molière, *Il misantropo* (preferibilmente la traduzione di C. Garboli, Einaudi)

Molière, *Don Giovanni*

Ibsen, *Casa di bambola*

Cechov, *Zio Vanja*

Cechov, *Il giardino dei ciliegi*

Pirandello, *Sei personaggi in cerca d'autore*

Beckett, *Aspettando Godot*

Beckett, *Finale di partita*

3. MATERIALI DIDATTICI

[relativi agli argomenti esposti nelle singole unità didattiche]

- presentazioni PowerPoint utilizzate nelle lezioni
- saggi di approfondimento
- risorse web (siti, video, ecc.)

https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_del_teatro

<https://routledgetextbooks.com/textbooks/9780415837965/default.php>

4. TESTO DI LETTURA / APPROFONDIMENTO

- da scegliere in un elenco che verrà fornito in piattaforma e-learning, in base alle proprie preferenze e interessi

VERIFICA [E FREQUENZA]

- ✓ (auto)valutazione in itinere
 - 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

