

RICERCA E PROGETTAZIONE PER LE ARTI PERFORMATIVE

prof. Fabrizio Deriu

a.a. 2023-24
CdS Media Arti Culture

LEZIONI, RICEVIMENTO E CONTATTI

☐ LEZIONI

■ martedì	15.30 – 17.30	Aula 20
■ mercoledì	15.30 – 17.30	Aula 20
■ giovedì	8.30 – 10.30	Aula 20

☐ RICEVIMENTO (durante il corso)

■ mercoledì	14.00

☐ INDIRIZZO E-MAIL: fderiu@unite.it

PREREQUISITI

Nessun prerequisito tassativo; risulterà tuttavia certamente molto utile una buona conoscenza delle **arti performative** (teatro, danza, musica) in particolare, e in generale della storia delle arti letterarie, figurative e dei linguaggi audiovisivi (cinema, televisione, nuovi media).

All'inizio del corso, se opportuno, alcune lezioni verranno specificamente dedicate al recupero di nozioni e conoscenze di base relative alle discipline del teatro e dello spettacolo.

Interesse e curiosità intellettuale restano in ogni caso i requisiti fondamentali.

OBIETTIVI

Il corso ha un duplice obiettivo:

- sviluppare ad un livello avanzato la comprensione del modo in cui le **performance culturali** – teatro, danza, musica ma anche produzioni audiovisive, installazioni artistiche, ecc. – operano nel vivo della società;
- apprendere, anche mediante **esercitazioni pratiche e simulazioni di casi**, come ideare, progettare e gestire la realizzazione di attività e iniziative culturali.

PERFORMANCE

Usually people say that a truly artistic show will always be unique, impossible to be repeated: never will the same actors, in the same play, produce the same show.

Theatre is Life.

People also say that, in life, we never really do anything for the first time, always repeating past experiences, habits, rituals, conventions.

Life is Theatre.

Richard Schechner, with his sensibility and intelligence, leads us to explore the limits between Life and Theatre, which he calls Performance. With his knowledge, he allows us to discover other thinkers, stimulating us to have our own thoughts.

Augusto Boal

PROGRAMMA

In corrispondenza con il duplice obiettivo didattico anche il programma prevede un doppio percorso di argomenti/contenuti:

- A. Analisi dello spettacolo *Dionysus in 69* del The Performance Group diretto da Richard Schechner, nella prospettiva teorico-metodologica della "teoria della performance" (nota anche come: Performance Studies)
- B. La regia [teatrale] come modello operativo per la progettazione culturale

A.1. *DIONYSUS IN 69* DA EURIPIDE PER RICHARD SCHECHNER E IL "PERFORMANCE GROUP" (TPG)

- Il testo drammatico di riferimento: Euripide, *Le baccanti*
- Il contesto storico: la società euro-americana degli anni '60
- il teatro di ricerca della seconda metà del XX secolo
- Le fonti audiovisive: il film-documento di Brian De Palma
- Le fonti a stampa (libri, recensioni, saggi critici)
- Analisi dello spettacolo: lo spazio scenico
- Analisi dello spettacolo: il materiale verbale
- Analisi dello spettacolo: partitura e composizione drammaturgica
- Analisi dello spettacolo: recitazione e interazione con il pubblico

A.2. FONDAMENTI DI TEORIA DELLA PERFORMANCE

- i concetti di *performance*, *arti performative*, *performatività*
- lo "spettro ampio" delle attività performative
- rituale e performance
- gioco e performance
- performatività nel linguaggio, nella vita quotidiana, nella politica, nelle arti non performative
- "comportamento recuperato" e "recitazione"
- le performance come processi strutturati e ordinati
- il contesto globale e interculturale delle performance contemporanee

B. LA REGIA [TEATRALE] COME MODELLO OPERATIVO PER LA PROGETTAZIONE CULTURALE

Partendo dall'idea che una qualsiasi iniziativa culturale nel campo delle arti (performative e non) e della comunicazione può essere pensata come una sorta di performance [teatrale] nella quale intervengono autori, coordinatori-direttori, tecnici, attori e pubblico, ciascuno studente elaborerà un proprio “progetto di regia” lavorando, con la supervisione del docente, sia individualmente che in gruppo. Il supporto didattico sarà costituito, tra gli altri materiali, da un manuale di regia, affinché gli studenti si appropriino di conoscenze e di competenze applicabili nell'esercizio di un ruolo attivo (ideativo, compositivo, di coordinamento, di comunicazione, ecc.) in qualsiasi ambito della produzione e della ricerca nelle attività artistiche e culturali.

TESTI

1. materiali didattici sui Performance Studies:
 - saggi in piattaforma e-learning
 - consigliato: R. Schechner, *Introduzione ai Performance Studies*, CuePress, 2018 (in alternativa l'edizione originale: *Performance Studies. An Introduction*, Routledge)
2. Euripide, *Le baccanti*
(edizione consigliata: BUR, 2004 a cura di V. Di Benedetto)
3. F. Deriu, *Dionysus in 69 da Euripide per Richard Schechner e il Performance Group*, Edizioni ETS, 2022
4. K. Mitchell, *Il mestiere della regia*, Dino Audino Editore, 2017
(consigliato)
5. linee-guida per il progetto di regia [in piattaforma e-learning]
6. testo drammatico individuale per il progetto di regia

METODOLOGIA, VALUTAZIONE

- ✓ (auto)valutazione in itinere
- ✓ progetto di regia
- ✓ colloquio orale (in sede di esame)