

Principali informazioni sull'insegnamento	
Titolo insegnamento	L'impresa teatrale e la sua gestione
Anno Accademico	2021-2022
Corso di studio	LM- 78 Scienze Filosofiche
Crediti formativi	6
Denominazione inglese	Theatre organisation and management
Obbligo di frequenza	L'obbligo di frequenza è disciplinato dal Regolamento Didattico http://www.uniba.it/corsi/scienze-filosofiche/presentazione-del-corso/regolamento-del-corso
Lingua di erogazione	Italiano

Docente responsabile	Nome Cognome	Indirizzo Mail
	Roberto Ricco	robertogiuseppemaria.ricco@uniba.it roberto.ricco@gmail.com

Dettaglio credi formativi	Ambito disciplinare	SSD	Crediti
	Discipline dello spettacolo, della musica e della costruzione spaziale	L-ART05	6

Modalità di erogazione	
Periodo di erogazione	Secondo semestre
Anno di corso	Primo anno
Modalità di erogazione	Lezioni frontali con supporto di slides e video Project work relativo alla progettazione di un'attività o produzione o evento collegato con i temi del corso e la realtà dello spettacolo dal vivo a livello regionale Lezioni con partecipazione di professionisti del settore teatrale Seminari condotti dagli studenti

Organizzazione della didattica	
Ore totali	150
Ore di corso	42
Ore di studio individuale	108

Calendario	
Inizio attività didattiche	21 febbraio 2022
Fine attività didattiche	13 maggio 2022

Syllabus	
Prerequisiti	Gli studenti afferenti al corso devono conoscere: gli elementi di base della storia del teatro moderno e contemporaneo con particolare attenzione a autori e registi; gli

	<p>elementi di base del sistema di produzione teatrale in Italia (compagnie, teatri e festival); gli strumenti per la valutazione di un testo teatrale e delle opzioni di una sua realizzazione scenica; la distinzione funzionale fra le principali componenti estetiche di una messa in scena teatrale: regia, drammaturgia, scenografia, costumi;</p>
<p>Risultati di apprendimento previsti (declinare rispetto ai Descrittori di Dublino)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Conoscenza e capacità di comprensione:</i> Gli studenti dovranno: riconoscere il ruolo del teatro nel panorama generale della produzione culturale contemporanea in Italia, le competenze e i contenuti necessari a accompagnare la produzione di uno spettacolo e di un evento teatrale (festival, rassegne); comprendere le relazioni tra forme teatrali, stili, contesti e in relazione alle diverse tipologie di pubblico; conoscere le principali fasi e gli strumenti per l'elaborazione di un progetto culturale; saper condurre in forma basilare un'analisi di contesto per la redazione di un progetto di evento o spettacolo teatrale; conoscere il sistema professionale del teatro in Puglia e in Italia; comprendere la funzione socioculturale di un'attività teatrale (pubblici speciali, scuole, contesti dello svantaggio); conoscere le principali forme di funzionamento di un'istituzione teatrale (teatri stabili, residenze teatrali, compagnie); conoscere la legislazione di base a livello regionale e nazionale relativa allo spettacolo dal vivo; distinguere i ruoli delle diverse figure professionali artistiche, tecniche e organizzative che concorrono alla produzione di uno spettacolo teatrale; conoscere le diverse forme di creazione e della composizione drammaturgica nel teatro contemporaneo. • <i>Conoscenza e capacità di comprensione applicate:</i> gli studenti devono saper: redigere un progetto culturale fondato sulla produzione teatrale o su un'altra forma di espressione creativa; concepire un progetto di produzione teatrale; redigere un dossier di produzione; saper analizzare uno specifico contesto artistico a livello regionale • <i>Autonomia di giudizio:</i> gli studenti devono saper: valutare le opzioni relative alle scelte artistiche e produttive di una produzione teatrale; circoscrivere e valutare il contesto nel quale realizzare un progetto culturale; definire caratteristiche e aspettative delle diverse tipologie di pubblico o destinatari di un progetto teatrale o culturale; collegare il lavoro di un artista conosciuto al contesto professionale di riferimento. • <i>Abilità comunicative:</i> gli studenti devono saper redigere un documento organizzativo (progetto) o artistico (presentazione e valutazione) di un progetto teatrale o culturale utilizzando il linguaggio professionale e estetico pertinente e connesso con il sistema professionale di riferimento. • <i>Capacità di apprendere:</i> le conoscenze e gli strumenti acquisiti nel corso devono permettere agli studenti di sviluppare autonomamente una maggiore conoscenza del sistema professionale e artistico del teatro a livello locale e

	nazionale, di migliorare le capacità di progettazione e analisi di contesto, di affrontare l'accesso a un contesto professionale in una delle funzioni coerenti con il corso di studi.
Contenuti di insegnamento	<p>1) I paradigmi dell'esperienza teatrale Le forme della ricerca, della produzione e della rappresentazione teatrale: artisti, stili e modelli Teatro e cultura: i fondamenti della visione sociologica della cultura (Baumann) e le sue relazioni con l'esperienza teatrale Teatro e rappresentazione: i fondamenti antropologici dell'esperienza teatrale Le forme di intervento del teatro negli altri settori culturali e nei contesti sociali e educativi</p> <p>2) Tecniche e strategie della progettazione culturale Project work: creazione di un progetto culturale La progettazione culturale, principi e teorie di riferimento L'osservazione, la complessità e l'analisi del contesto in un progetto culturale Ciclo di vita di un progetto culturale La fase di ideazione Strumenti per lo sviluppo di un progetto culturale Strumenti strategici: stakeholders e analisi SWOT Sviluppo pratico di un progetto culturale</p> <p>3) Industrie culturali e sistemi territoriali (anche in forma seminariale gestita dagli studenti) Settori artistici, culturali e creativi Settori e soggetti della cultura e dello spettacolo a livello regionale e nazionale Cenni sulle realtà dello spettacolo a livello internazionale Le industrie creative Forme della contribuzione per lo spettacolo: leggi nazionali e regionali Realizzazione di un breve studio su una realtà culturale e livello regionale o nazionale</p> <p>4) La produzione teatrale modelli, organizzazione e economie La produzione teatrale negli ultimi 50 anni in Italia Il contesto professionale della produzione teatrale Teatri e compagnie e centri, tra produzione e programmazione Rassegne e festival Le professioni di una produzione teatrale e di un teatro di programmazione Come si elabora un progetto di produzione teatrale: autore, dramaturg, regista</p>

Programma	
Testi di riferimento	<p>Frequentanti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estratti dalla voce "Teatro" (pp. 1008-1020), in Cosmo, corpo, cultura. Enciclopedia antropologica, ed. Bruno Mondadori, Torino, 2002 • Capitolo "Il concetto di cultura" (pp. 3-13), in M. De Benedittis, Sociologia della cultura, ed. Laterza, Roma-Bari, rist. 2018 • Estratti dai capitoli: "6. Le forme del nuovo" (pp. 122-136), "11. In principio era il testo" (pp. 198-192), "13.

	<p>L'allestimento" (pp. 231-247), "14. La coproduzione" (pp. 261-268), "16. L'esercizio teatrale" (pp. 296-307), "18. I festival" (pp. 344-353), in M. Gallina M. in collaborazione con P. Cuoco e G. Rizzo, Ri-Organizzare teatro, Franco Angeli, Milano, 2016</p> <p>Per i non frequentanti in sostituzione delle attività di seminario e project work, aggiungere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capitoli "Drammaturgia degli eventi" (pp. 70-85), "Ciclo di vita di un evento culturale" (pp. 89-157), in L. Argano, A. Bollo, P. Dalla sega, C. Vivalda, Gli eventi culturali, ideazione, progettazione, marketing, comunicazione, Ed. Franco Angeli, Milano, rist. 2011 • Dispensa relativa al contesto pugliese dello spettacolo
Note ai testi di riferimento	<p>1) i testi non più reperibili in commercio o online saranno forniti a lezione</p> <p>2) bibliografia aggiuntiva obbligatoria per studenti non frequentanti (in possesso dell'attestato di studente non frequentante rilasciato dal Presidente di Corso di laurea):</p> <p>3) le dispense e i materiali didattici vengono distribuiti nel corso delle lezioni</p>
Metodi didattici	<p>Il corso è condotto associando modalità differenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) FRONTALE: con utilizzo di immagini e altri contenuti multimediali; b) PROJECT WORK: redazione di una proposta culturale secondo uno schema fornito dal docente c) SEMINARIO: redazione di una presentazione sintetica di un'iniziativa o di un'impresa o di settore culturale fornito dal docente all'inizio del corso d) INTERAZIONE: discussione aperta collegata all'analisi di uno spettacolo o di un altro evento culturale a cui gli studenti hanno assistito; partecipazione alla lezione di professionisti del settore teatrale
<p>Metodi di valutazione (indicare almeno la tipologia scritto, orale, altro)</p> <p>Da segreteria</p>	<p>Frequentanti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valutazione del seminario (fino a 3 punti) • Valutazione del project work (fino a 7 punti) • Esame orale <p>Non frequentanti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esame orale <p>Il calendario degli esami è pubblicato sul sito del Corso di Laurea e su Esse3.</p> <p>Per iscriversi all'esame, è obbligatorio utilizzare il sistema Esse3</p>
Criteri di valutazione	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Conoscenza e capacità di comprensione:</i> il concetto di cultura nelle diverse forme della conoscenza contemporanea; il ruolo del teatro nel panorama generale della produzione culturale contemporanea in Italia; le diverse forme della produzione di un'impresa teatrale; le principali fasi progettuali e gli strumenti per l'elaborazione di un progetto culturale compresa l'analisi del contesto; il contesto professionale del teatro e delle altre arti a livello regionale; bisogni e modi di partecipazione dei pubblici del teatro; distinguere i ruoli delle diverse figure professionali artistiche, tecniche e organizzative che concorrono alla produzione di uno spettacolo teatrale; conoscere le diverse forme di creazione e della composizione drammaturgica nel teatro contemporaneo • <i>Conoscenza e capacità di comprensione applicate:</i> gli studenti devono saper redigere un progetto culturale nelle sue

	<p>forme di base e saper applicare gli strumenti principali della progettazione culturale; in alternativa devono saper redigere in forma basilare un dossier di produzione teatrale; devono inoltre saper analizzare il contesto teatrale regionale.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Autonomia di giudizio:</i> nello sviluppo dei contenuti relativi al settore e alla produzione teatrale lo studente deve dimostrare di saper distinguere livelli e qualità specifiche dei singoli soggetti analizzati (artisti, compagnie o istituzioni) e delle relative attività professionali • <i>Abilità comunicative:</i> sarà valutata la capacità di esposizione dei diversi argomenti a carattere artistico o organizzativo e la chiarezza e la sintesi dell'esposizione scritta con specifica relazione alla redazione di un progetto culturale • <i>Capacità di apprendere:</i> sarà valutata la capacità dello studente di collegare gli argomenti teorici (concetto di cultura, strumenti del management, produzione teatrale) con esempi e esperienze reali attingendo al panorama del settore teatrale a livello nazionale di valutare in maniera comparativa le attività culturali oggetto di studio
Ricevimento	Su appuntamento scrivendo all'indirizzo roberto.ricco@gmail.com
Tesi	Le tesi vengono assegnate sulla base di uno specifico interesse dello studente per l'attività di produzione o programmazione relativa al teatro e altre forme dello spettacolo dal vivo oppure su specifici argomenti organizzativi relativi a un settore culturale conosciuto e frequentato