

CORSO DI STUDIO Scienze Filosofiche (LM-78)

A.A. 2023-2024

L'Impresa teatrale e la sua gestione

The theater company and its management

Principali informazioni sull'insegnamento	
Anno di corso	I anno
Periodo di erogazione	Il semestre 27 /02/2024 – 14/05/2024
Crediti formativi universitari (CFU/ETCS):	6
SSD	L-ART05 Discipline dello spettacolo, della musica e della costruzione spaziale
Lingua di erogazione	Italiano
Modalità di frequenza	La frequenza è facoltativa

Docente	
Nome e cognome	Roberto Giuseppe Maria Ricco
Indirizzo mail	robertogiuseppemaria.ricco@uniba.it; roberto.ricco@gmail.com
Telefono	3357150918
Sede	c/o studio prof.ssa Maria Porcelli – Palazzo Ateneo, I piano
Sede virtuale	Codice Teams 0iqij3
Ricevimento	Su appuntamento

Organizzazione della didattica			
Ore			
Totali	Didattica frontale	Pratica (laboratorio, campo, esercitazione, altro)	Studio individuale
150	42		108
CFU/ETCS			
6			

Obiettivi formativi	Formazione di figure professionali in grado di lavorare nel mondo dello spettacolo (teatro, cinema e musica) sia nell'ambito dell'organizzazione e gestione di strutture ed eventi culturali, sia nell'ambito della critica e della produzione creativa.
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 elementi di base del sistema dello spettacolo dal vivo (compagnie, teatri e festival) compresa la distinzione fra attività di produzione e di programmazione; la distinzione funzionale fra le principali componenti estetiche di una messa in scena teatrale: regia, drammaturgia, scenografia, costumi.

Metodi didattici	Il corso è condotto associando modalità differenti: a) FRONTALE : lezioni con utilizzo diapositive, immagini e altri contenuti multimediali relativi a spettacoli teatrali, danza e musica; b) SEMINARIO : redazione di una presentazione sintetica di un'iniziativa, un'impresa, una policy o un sottosettore dello spettacolo selezionato dal docente all'inizio del corso c) PROJECT WORK : redazione di un progetto/programma relativo a una
-------------------------	--

	<p>proposta legata allo spettacolo dal vivo sulla base di uno schema fornito dal docente</p> <p>d) INTERAZIONE: discussione aperta collegata all'analisi di uno spettacolo o altri eventi culturali a cui gli studenti hanno assistito; partecipazione alla lezione di professionisti del settore teatrale</p>
<p>Risultati di apprendimento previsti</p> <p><i>Da indicare per ciascun Descrittore di Dublino (DD=</i></p> <p>DD1 Conoscenza e capacità di comprensione</p> <p>DD2 Conoscenza e capacità di comprensione applicate</p> <p>DD3-5 Competenze trasversali</p>	<p>Descrittore di Dublino 1. Conoscenza e capacità di comprensione:</p> <p>Lo studente deve saper:</p> <ul style="list-style-type: none"> • distinguere i diversi ambiti della cultura, delle industrie creative e dello spettacolo dal vivo; • associare agli artisti degli ultimi decenni le specifiche forme di produzione • 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 dello spettacolo dal vivo in Puglia e in Italia; • comprendere la funzione socioculturale di un'attività teatrale e della danza (pubblici speciali, scuole, contesti dello svantaggio); • conoscere le principali forme di funzionamento di un'istituzione teatrale e della danza (teatri stabili, residenze teatrali, compagnie); • conoscere i meccanismi di finanziamento dello spettacolo dal vivo a livello regionale e nazionale; • 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. <p>Descrittore di Dublino 2. Capacità di applicare conoscenza e comprensione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • redigere un progetto culturale fondato sulla produzione teatrale o su un'altra forma di espressione creativa; • concepire un progetto di produzione teatrale; • saper analizzare uno specifico contesto artistico a livello regionale. <p>Descrittore di Dublino 3. Capacità critiche e di giudizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>Descrittore di Dublino 4. Capacità di comunicare quanto si è appreso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli studenti devono saper redigere un documento organizzativo (progetto) o artistico (presentazione e valutazione) di un progetto teatrale o culturale utilizzando il linguaggio pertinente e coerente con il sistema professionale di riferimento riuscendone a distinguere le diverse componenti tecniche, critiche

	<p>e artistiche.</p> <p>Descrittore di Dublino 5. Capacità di proseguire lo studio in modo autonomo nel corso della vita.</p> <p>Le conoscenze e gli strumenti acquisiti nel corso devono permettere agli studenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di sviluppare autonomamente una maggiore conoscenza del sistema professionale e artistico; • riconoscere testi e sedi dove trovare ulteriore conoscenza del settore; • identificare soggetti, organizzazioni e istituzioni primarie dello spettacolo dal vivo a livello locale e nazionale; • migliorare le capacità di progettazione e analisi di contesto; <p>affrontare l'accesso a un contesto professionale in una delle funzioni coerenti con il corso di studi.</p>
<p>Contenuti di insegnamento (Programma)</p>	<p>1) I paradigmi dell'esperienza teatrale</p> <p>Le forme della ricerca, della produzione e della rappresentazione teatrale: artisti, stili e modelli</p> <p>Teatro e cultura: i fondamenti della visione sociologica della cultura (Baumann) e le sue relazioni con l'esperienza teatrale</p> <p>Teatro e rappresentazione: i fondamenti antropologici dell'esperienza teatrale</p> <p>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</p> <p>Project work: creazione di un progetto culturale</p> <p>La progettazione culturale, principi e teorie di riferimento</p> <p>L'osservazione, la complessità e l'analisi del contesto in un progetto culturale</p> <p>Ciclo di vita di un progetto culturale</p> <p>La fase di ideazione</p> <p>Strumenti per lo sviluppo di un progetto culturale</p> <p>Strumenti strategici: stakeholders e analisi SWOT</p> <p>Sviluppo pratico di un progetto culturale</p> <p>3) Industrie culturali e sistemi territoriali (anche in forma seminariale gestita dagli studenti)</p> <p>Settori artistici, culturali e creativi</p> <p>Settori e soggetti della cultura e dello spettacolo a livello regionale e nazionale</p> <p>Cenni sulle realtà dello spettacolo a livello internazionale</p> <p>Le industrie creative</p> <p>Forme della contribuzione per lo spettacolo: leggi nazionali e regionali</p> <p>Realizzazione di un breve studio su una realtà culturale e livello regionale o nazionale</p> <p>4) La produzione teatrale modelli, organizzazione e economie</p> <p>La produzione teatrale negli ultimi 50 anni in Italia</p> <p>Il contesto professionale della produzione teatrale</p> <p>Teatri e compagnie e centri, tra produzione e programmazione</p> <p>Rassegne e festival</p> <p>Le professioni di una produzione teatrale e di un teatro di programmazione</p> <p>Come si elabora un progetto di produzione teatrale: autore, dramaturg, regista</p>
<p>Testi di riferimento</p>	<p>1) Erika Fischer Lichte, Voce "Teatro" (pp. 1008-1020), in Cosmo, corpo, cultura. Enciclopedia antropologica, a cura di Christoph Wulf, ed. Bruno Mondadori, Torino, 2002</p> <p>2) Estratti dai capitoli: "6. Le forme del nuovo" (pp. 122-136), "11. In principio era il testo" (pp. 198-192), "13. 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>3) Capitolo “Il concetto di cultura” (pp. 3-13), in M. De Benedittis, Sociologia della cultura, ed. Laterza, Roma-Bari, rist. 2018</p> <p>4) 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</p> <p>5) A cura di R. Ricco e I. Gamelli, Dentro Fuori, viaggio artistico educativo nelle carceri pugliesi, ed. Unicopli, 2005</p> <p>6) Brevi dispense distribuite nel corso delle lezioni</p>
Note ai testi di riferimento	<p>Per i frequentanti, in sostituzione dei testi 4 e 5:</p> <p>1) Project work su un’iniziativa culturale, produzione di evento o spettacolo;</p> <p>2) Seminario sul contesto culturale regionale e nazionale.</p>
Materiali didattici	<p>I testi saranno disponibili agli inizi del corso sulla piattaforma Teams.</p> <p>Codice: Oiqij3</p>

Valutazione	
Modalità di verifica dell’apprendimento	<p>L’esame è differenziato sulla base delle scelte degli studenti nell’ambito del corso:</p> <p>1) Colloquio orale relativo a tutti i contenuti e ai testi del corso (da 1 a 5)</p> <p>2) Seminario, project work e colloquio orale relativo ai testi da 1 a 3 del corso</p> <p>Il seminario consiste in un’analisi sintetica di una tipologia di evento o un settore dello spettacolo dal vivo di rilievo nazionale. Il risultato consiste in 5 diapositive di sintesi di contenuto differente per ogni studente da consegnare entro la fine del corso. Allo sviluppo del seminario vengono dedicate tre lezioni in cui il docente condivide il formato della presentazione, supporta gli studenti nella ricerca, analisi e selezione dei dati su web e fornisce ulteriori contenuti.</p> <p>Il project work viene sviluppato sulla base di un formulario e del relativo bando reperito fra gli avvisi pubblici per lo spettacolo o la cultura. I materiali vengono analizzati con gli studenti nel corso di sei lezioni sulla base del testo di management del corso (n. 4) e di una serie di contenuti, consigli e strategie forniti dal docente o discussi collegialmente allo scopo di elaborare una proposta progettuale originale da candidare.</p> <p>Il project work deve essere consegnato alla fine del corso o almeno dieci giorni prima dell’appello. Il docente dopo una prima valutazione offre l’opportunità allo studente di effettuare miglie e correzioni prima della valutazione finale.</p>
Criteri di valutazione	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Conoscenza e capacità di comprensione:</i> Lo studente dovrà dimostrare di: <ul style="list-style-type: none"> ○ conoscere sistema dello spettacolo dal vivo nelle sue caratteristiche essenziali a livello regionale e nazionale ○ comprendere le relazioni tra forme teatrali, stili, contesti e in relazione alle diverse tipologie di pubblico; ○ conoscere le accezioni del termine cultura in relazione allo spettacolo dal vivo ○ conoscere le basi antropologiche dell’esperienza teatrale ○ comprendere la funzione socioculturale di un’attività dello spettacolo dal vivo (pubblici speciali, scuole, contesti dello svantaggio); ○ conoscere le principali forme di funzionamento di un’istituzione teatrale (teatri stabili, residenze teatrali, compagnie); ○ distinguere i diversi aspetti della produzione di uno spettacolo o di un evento culturale ○ conoscere ruoli e competenze necessarie a accompagnare la produzione di uno spettacolo e di un evento teatrale (festival, rassegne); ○ conoscere le principali fasi e gli strumenti per l’elaborazione di un

	<p>progetto culturale in un definito contesto socioculturale o territorio;</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Conoscenza e capacità di comprensione applicate.</i> Lo studente deve sapere: <ul style="list-style-type: none"> ○ redigere un progetto culturale fondato sulla produzione teatrale o su un'altra forma di espressione creativa; ○ concepire un progetto di produzione teatrale; ○ saper analizzare uno specifico contesto artistico • <i>Autonomia di giudizio.</i> Lo studente deve sapere: <ul style="list-style-type: none"> ○ 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> <ul style="list-style-type: none"> ○ 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> <ul style="list-style-type: none"> ○ 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.
<p>Criteria di misurazione dell'apprendimento e di attribuzione del voto finale</p>	<p>Il voto finale è attribuito in trentesimi. L'esame si intende superato quando il voto è maggiore o uguale a 18.</p> <p>1) Prova orale. Articolata in due (per chi ha realizzato seminario e project work) o tre domande selezionate fra gli argomenti del corso e corrispondenti ai cinque testi d'esame. Ogni domanda è volta ad accertare il livello di conoscenza degli argomenti e dei concetti, la comprensione dei contesti, la padronanza del linguaggio specifico, la capacità critico-interpretativa. Si intende insufficiente una prova in cui lo/la studente descrive in modo approssimativo, senza puntuali riferimenti gli argomenti, non ne ricostruisce i contesti, si esprime con un linguaggio non specifico e non sa argomentare le ragioni di quanto sostiene; verrà valutata sufficiente (18-21) la prova in cui lo/la studente descriverà in modo impreciso i concetti, i contesti e i protagonisti ma con un'argomentazione corretta anche se con un linguaggio limitato nell'uso di termini specifici; si intende discreta (22-24) la prova in cui lo/la studente/studentessa costruisce con poche imprecisioni l'argomentazione con riferimento agli argomenti, ai protagonisti e ai contesti teorici e sociali, con un linguaggio corretto e con l'uso di termini specifici; si intende buona (25-27) la prova in cui lo/la studente argomenta in modo circostanziato le risposte, citando protagonisti e riferimenti teorico-critici, con un linguaggio accurato e specifico, mostrando di orientarsi in modo trasversale negli argomenti del corso, si intende ottima (28-30) la prova in cui lo/la studente discute in modo sistematico i contenuti del corso con riferimenti al contesto storico e teorico, con riferimenti puntuali, dimostrando padronanza nel linguaggio critico, disinvoltura nell'argomentare. La Lode viene assegnata quando lo studente dimostra di</p>

	<p>avere acquisito eccellentemente le competenze trasversali previste nei risultati di apprendimento.</p> <p>2) Seminario. Valutazione da 1 a 3 punti sulla base delle diapositive elaborate secondo criteri di completezza della descrizione, rispondenza ai criteri definiti in corso di discussione in aula, capacità di sintesi e chiarezza espositiva. L'elaborato può essere migliorato durante il corso.</p> <p>3) Project work. Valutazione da 1 a 7 punti sulla base delle risposte nelle 7 sezioni di cui è composto il progetto da elaborare. La valutazione si fonda sulla correttezza dei concetti, sulla capacità di motivare le scelte in maniera chiara e rispondente ai criteri del progetto, sul numero e quantità di soluzioni proposte, sulla coerenza generale del progetto.</p>
Altro	
	.