

A.A. 2013 – 2014

I semestre

L'impresa teatrale e la sua gestione

Prof. Roberto ricco

FINALITÀ DEL CORSO

Obiettivo del corso è l'acquisizione di conoscenze relative al sistema culturale a livello locale, nazionale e con cenni delle realtà internazionali. L'acquisizione di competenze di base relative alla progettazione culturale, l'acquisizione di conoscenze relative al sistema dello spettacolo dal vivo e alle attività di produzione e programmazione del teatro e della danza.

Il programma è distinto in tre fasi

- 1) Il contesto delle attività culturali e la sua lettura
- 2) Lo sviluppo di un progetto culturale e le sue tecniche
- 3) L'impresa culturale, funzionamento e regole

Il primo percorso mira a fornire un bagaglio di conoscenze relativo al mondo dello spettacolo inteso in termini professionali, artistici e in relazione alle principali discipline e teorie collegate. Vengono forniti alcuni strumenti di analisi.

Il secondo offre l'opportunità di sviluppare un percorso progettuale reale, evidenziando i principali strumenti di lavoro della progettazione e del management, l'approfondimento dei contesti di riferimento e lo sviluppo delle competenze chiave necessarie alla professione.

Il project work potrà essere sviluppato fuori dall'orario delle lezioni. In questo caso sarà presentato in sede di esame e farà parte della valutazione finale

Il terzo percorso offre, alla luce dell'inquadramento progettuale, le conoscenze relative al contesto legislativo, ai modelli di impresa e management e al reperimento di fondi pubblici e privati.

CONTENUTI DEL CORSO

1) Il contesto delle attività culturali e la sua lettura

A) Spettatore, osservatore e strategie della progettazione culturale

Una riflessione sull'osservazione e sul contesto

Spazio e comunità, la complessità del sistema teatrale

L'idea di scena locale e nazionale, il lavoro dell'osservazione

Attività culturali/beni culturali

Per una teoria della progettazione culturale: principali sistemi di pensiero collegati.

Strategie della progettazione: principi e esempi applicativi.

Modelli di sviluppo delle iniziative in ambito culturale, riferimenti antropologici

B) L'analisi di scenario

Sistemi culturali contemporanei

Cosa vuol dire analizzare un sistema

Gli stakeholders

Le esperienze degli altri: Benchmarking

L'analisi SWOT

2) Lo sviluppo di un progetto culturale e le sue tecniche

A) Industrie culturali e sistemi territoriali

I sistemi territoriali: regione e amministrazione locale
I sistemi nazionali: ministero e regolamenti
I sistemi internazionali: unione europea, reti, organismi
Esempi di altre nazioni: UK, Germania, Francia, Spagna
Le professioni dello spettacolo
Il finanziamento alla cultura e allo spettacolo
Leggi regionali
Leggi e regolamenti ministeriali
Le fondazioni bancarie e le altre fondazioni
I fondi europei

3) L'impresa culturale, funzionamento e regole

Il contesto del lavoro dello spettacolo in Puglia e in Italia
La programmazione di spettacolo organizzazione e economie
La produzione teatrale organizzazione e economie
Lo scenario internazionale

BIBLIOGRAFIA

FREQUENTANTI

Analisi di contesto:

- Appunti e citazioni su analisi di contesto_RRicco (da inviare)
- Distretto Puglia Creativa_SINTESI_Il contesto produttivo culturale in Puglia_2012 (inviato)

Progettazione culturale:

- Lucio Argano, Alessandro Bollo, Paolo Dalla sega, Candida Vivalda, Gli eventi culturali, ideazione, progettazione, marketing, comunicazione, Ed. Franco Angeli, Milano, rist. 2011 – pp. 89 – 157 (inviato)
- Slides lezioni Progettazione 1_RRicco.pdf (inviato)
- Slides lezioni Progettazione 2_RRicco.pdf (inviato)

Impresa culturale produzione e programmazione

- Franco D'Ippolito, Teoria e tecnica per l'organizzatore teatrale, Editoria & Spettacolo, Roma, 2006 – pp. 31 – 41; pp. 53 – 105; pp. 111 – 118 (da acquistare)
- Appunti su PRODUZIONE TEATRALE (da inviare)

PER I NON FREQUENTANTI

Analisi di contesto:

- Lucio Argano, Paolo Dalla Sega, Nuove organizzazioni culturali, Ed. Franco Angeli, Milano – pp. 13 – 44
- Distretto Puglia Creativa_SINTESI_Il contesto produttivo culturale in Puglia_2012 (inviato)
- Claudio Bernardi, Il teatro sociale, l'arte tra disagio e cultura, Ed. Carocci, Roma, pp 17 – 34 e 72 – 75

Progettazione culturale:

- Lucio Argano, Alessandro Bollo, Paolo Dalla sega, Candida Vivalda, Gli eventi culturali, ideazione, progettazione, marketing, comunicazione, Ed. Franco Angeli, Milano, rist. 2011 – pp. 70 – 157

- Roberto Ricco, Introduzione, in *A scene chiuse, approfondimenti*, Ed. Titivillus, Firenze, 2011
- Roberto Ricco Introduzione e *La progettazione, una riflessione in forma di antologia*, in *Dentro Fuori, un viaggio teatrale negli istituti penitenziari della Puglia*, a cura di Ivano Gamelli e Roberto Ricco, Ed. Unicopli, Milano, 2005

Quest'ultimo testo va studiato alla luce della teoria della progettazione e dell'organizzazione contenuta nel testo di Argano. Gli allievi devono saper rispondere a domande sull'organizzazione del progetto

Impresa culturale produzione e programmazione

- Franco D'Ippolito, *Teoria e tecnica per l'organizzatore teatrale*, Editoria & Spettacolo, Roma, 2006 – pp. 31 – 41; pp. 53 – 105; pp. 111 – 118

E-mail: roberto.ricco@gmail.com

Roberto M Ricco