

SCIENZE DELLO SPETTACOLO

A.A. 2023-2024

PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO DAL VIVO

Principali informazioni sull'insegnamento	
Anno di corso	I ANNO
Periodo di erogazione	II SEMESTRE (26/02/2024 – 15/05/2024)
Crediti formativi universitari (CFU/ETCS):	6
SSD	L-ART/05
Lingua di erogazione	Italiano
Modalità di frequenza	La frequenza è regolamentata dall'art. 4.2 del Regolamento didattico del Corso di Studio

Docente	
Nome e cognome	Roberto Giuseppe Maria Ricco
Indirizzo mail	robertogiuseppemaria.ricco@uniba.it
Telefono	0805717517
Sede	Palazzo Ateneo, I piano, c/o studio prof.ssa Maria Porcelli
Sede virtuale	Teams: Oiqij3
Ricevimento	Esclusivamente previo appuntamento via e-mail

Organizzazione della didattica			
Ore			
Totali	Didattica frontale	Pratica (laboratorio, campo, esercitazione, altro)	Studio individuale
150	42		108
CFU/ETCS			
6	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: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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: <ol style="list-style-type: none"> FRONTALE: lezioni con utilizzo diapositive, immagini e altri contenuti multimediali relativi a spettacoli teatrali, danza e musica; 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
-------------------------	--

	<p>c) PROJECT WORK: redazione di un progetto/programma relativo a una 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>DD1 Conoscenza e capacità di comprensione</p> <p>DD2 Conoscenza e capacità di comprensione applicate</p> <p>DD3-5 Competenze trasversali</p>	<p>Gli studenti devono 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 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 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>▪ redigere un progetto culturale fondato sulla produzione teatrale o su un'altra forma di espressione creativa;</p> <p>▪ concepire un progetto di produzione teatrale;</p> <p>▪ saper analizzare uno specifico contesto artistico a livello regionale.</p> <p><i>Capacità critiche e di giudizio:</i></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;

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ collegare il lavoro di un artista conosciuto al contesto professionale di riferimento. <p><i>Capacità di comunicare quanto si è appreso:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 e artistiche. <p><i>Capacità di proseguire lo studio in modo autonomo nel corso della vita</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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; ▪ affrontare l'accesso a un contesto professionale in una delle funzioni coerenti con il corso di studi.
Contenuti di insegnamento (Programma)	<p>I paradigmi dell'esperienza teatrale</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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>Tecniche e strategie della progettazione culturale</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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>Industrie culturali e sistemi territoriali (anche in forma seminariale gestita dagli studenti)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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>La produzione teatrale modelli, organizzazione e economie</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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, drammaturgo, regista
Testi di riferimento	<p>Per il conseguimento dei crediti, è obbligatorio fare riferimento ai seguenti testi e materiali didattici:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wulf C., Borsari A., <i>Cosmo, corpo, cultura: Enciclopedia antropologica</i>, Mondadori 2002, pp. 1008-1020. Voce: "Teatro". 2. Gallina M., <i>Ri-organizzare teatro. Produzione, distribuzione, gestione</i>, Franco Angeli 2016. Estratti dai capitoli:<ul style="list-style-type: none"> ▪ "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) 3. De Benedittis M., <i>Sociologia della cultura</i>, Laterza, Bari 2018, pp. 3-13. (Capitolo: "Il concetto di cultura"). 4. Argano L., Marinelli G., Sega P.D., <i>Gli eventi culturali. Ideazione, progettazione, marketing, comunicazione</i>, Franco Angeli, Milano 2011. Capitoli:<ul style="list-style-type: none"> ▪ "Drammaturgia degli eventi" (pp. 70 – 85), ▪ "Ciclo di vita di un evento culturale" (pp. 89 – 157) 5. Gamelli I., Ricco R.M., <i>Dentro fuori: viaggio artistico educativo nelle carceri pugliesi</i>, Unicopli, Milano 2005. 6. Brevi dispense distribuite nel corso delle lezioni
Note ai testi di riferimento	<p>Per gli studenti frequentanti, in sostituzione dei testi n. 4 e 5:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Project work su un'iniziativa culturale, produzione di evento o spettacolo; 2) Seminario sul contesto culturale regionale e nazionale.
Materiali didattici	<p>I testi saranno disponibili agli inizi del corso sulla piattaforma Teams. Codice: 0iqij3</p>

Valutazione	
Modalità di verifica dell'apprendimento	<p>L'esame è differenziato sulla base delle scelte degli studenti nell'ambito del corso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Colloquio orale relativo a tutti i contenuti e ai testi del corso (da 1 a 5); ▪ Seminario, project work e colloquio orale relativo ai testi da 1 a 3 del corso. <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</p>

	<p>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 migliorie e correzioni prima della valutazione finale.</p>
Criteri di valutazione	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Conoscenza e capacità di comprensione.</i> Gli studenti devono saper:<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 progetto culturale in un definito contesto socioculturale o territorio; ▪ <i>Conoscenza e capacità di comprensione applicate.</i> Gli studenti devono saper:<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> Gli studenti devono saper:<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.

	<ul style="list-style-type: none"> • <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> Gli studenti devono aver acquisito le conoscenze e gli strumenti acquisiti nel corso devono permettere agli studenti di sviluppare una maggiore conoscenza in modo autonomo 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> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 avere acquisito eccellentemente le competenze trasversali previste nei risultati di apprendimento. ▪ 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. ▪ 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.
Altro	
Ricevimento	Esclusivamente previo appuntamento via e-mail. Indirizzo: robertogiuseppemaria.ricco@uniba.it