Arti perfomative (con laboratorio)

Prof. Claudio Bernardi

OBIETTIVO DEL CORSO E RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO ATTESI

Scopo dell’insegnamento è fornire gli strumenti metodologici e le competenze per la conoscenza, la comprensione, l’analisi e l’applicazione pratica delle arti performative..

Al termine dell’insegnamento lo studente sarà in grado di conoscere, analizzare e comprendere gli elementi strutturali di una performance (spazio, tempo, attori, oggetti, suoni, immagini, costumi ecc.), i prodotti e i processi performativi delle diverse arti, in particolare del teatro.

Relativamente alle capacità di applicare le conoscenze acquisite, lo studente dovrà produrre tre scritture individuali (drammaturgie, analisi, progetti) relative ad una arte perfomativa a scelta, e realizzare, in gruppo, tre microproduzioni: una performance artistica, un rito festivo, un evento culturale. Per dimostrare la propria autonomia di giudizio lo studente dovrà saper discutere il ruolo, la funzione e le prospettive delle arti performative nell’attuale contesto sociopolitico nonché la loro più diffusa applicazione negli ambiti della cura, della formazione e dell’inclusione.

Le sue abilità comunicative verranno verificate attraverso l’esposizione pubblica, sia dal vivo che con prodotti mediali, delle ricerche, progetti e realizzazioni individuali e di gruppo.

Lo studente dovrà dimostrare le sue capacità di apprendimento soprattutto attraverso l’acquisizione delle tecniche e dei metodi per progettare, organizzare e realizzare prodotti e processi performativi e attraverso l’acquisizione degli strumenti metodologici per cercare e trovare informazioni, immagini, materiali, studi, documenti ecc. relativi a qualsiasi istruttoria artistica e performativa..

PROGRAMMA DEL CORSO

Parte istituzionale: Che cos’è la performance. Il rituale. Il gioco. La performatività. La recitazione. I processi della performance. Performance globali e interculturali.

Parte monografica: Le arti performative in Italia.

BIBLIOGRAFIA[[1]](#footnote-1)

R. Schechner, *Introduzione ai Performance Studies*, Cue Press, Imola, 2018.

E. Fischer-Lichte, *Estetica del performativo. Una teoria del teatro e dell’arte*, Carocci, Roma 2014. [Acquista da V&P](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/erika-fischer-lichte/estetica-del-performativo-una-teoria-del-teatro-e-dellarte-9788843055968-237210.html)

C. Bernardi, *Eros. Sull’antropologia della rappresent-azione,* Educatt, Milano, 2015. [Acquista da V&P](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/claudio-bernardi/eros-sullantropologia-della-rappresent-azione-9788867809578-651711.html)

F. Deriu, *Performático. Teoria delle arti dinamiche,* Bulzoni, Roma, 2012.

DIDATTICA DEL CORSO

Lezioni frontali, lavori di gruppo, ricerche personali, esercitazioni di drammaturgia. Laboratorio performativo.

METODO E CRITERI DI VALUTAZIONE

Il voto finale riguarderà per il 60% la valutazione delle tre scritture performative individuali (30%) e delle tre prove performative di gruppo (30%), in cui si valuteranno la precisione tecnica e formale, l’originalità dei prodotti, l’aspetto estetico, la dedizione, affidabilità, partecipazione nei lavori di gruppo, mentre per il restante 40% riguarderà, attraverso un esame orale, la verifica delle conoscenze e della comprensione della performance e delle arti performative, tenendo conto dell’esattezza delle risposte e delle abilità comunicativa ed argomentativa.

AVVERTENZE E PREREQUISITI

Lo studente dovrà possedere conoscenze di base in relazione alla storia delle arti performative e alla cultura contemporanea.

É possibile concordare con il docente specifici programmi d’esame.

Si raccomanda vivamente di assistere agli spettacoli, agli eventi culturali e alle performance più importanti della stagione.

Covid-19

Qualora l'emergenza sanitaria dovesse protrarsi, sia l’attività didattica, sia le forme di controllo dell’apprendimento, in itinere e finale, saranno assicurati anche “in remoto”, attraverso la piattaforma BlackBoard di Ateneo, la piattaforma Microsoft Teams e gli eventuali altri strumenti previsti e comunicati in avvio di corso, in modo da garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio e, contestualmente, la piena sicurezza degli studenti .

Il docente riceve gli studenti dopo le lezioni o su appuntamento da concordare via e-mail claudio.bernardi@unicatt.it

1. I testi indicati nella bibliografia sono acquistabili presso le librerie di Ateneo; è possibile acquistarli anche presso altri rivenditori. [↑](#footnote-ref-1)