Teatro sociale

Prof.ssa Giulia Emma Innocenti Malini

OBIETTIVO DEL CORSO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

L’insegnamento si propone di promuovere la conoscenza delle funzioni formative, di cura, di promozione della salute e di intervento sociale e politico delle pratiche e delle arti performative denominate in epoca contemporanea “Teatro sociale”, distinguendole da altre forme di teatralità.

Al termine del corso lo studente sarà in grado di: riconoscere e descrivere le funzioni del Teatro sociale; analizzare alcune specifiche dinamiche del Teatro sociale, in particolare quelle relative allo sviluppo del soggetto (individuo, gruppo e comunità locale) e all’azione sociale e politica; riconoscere e descrivere metodiche e pratiche di intervento.

Dal punto di vista applicativo, lo studente sarà in grado di applicare le nozioni apprese in modo trasversale nell’analisi di diverse esperienze di Teatro sociale in atto nel contesto locale, regionale e nazionale, riconoscendo funzioni, obiettivi, finalità, metodi e strategie realizzative; sarà in grado di osservare le specifiche modalità della progettazione multidimensionale e partecipata, con particolare riferimento alle dinamiche di comunità e di rete sociale.

Dal punto di vista delle abilità comunicative, a conclusione del corso lo studente sarà in grado di realizzare la presentazione di un’analisi di esperienza di teatro sociale organizzando in modo efficace i contenuti presentati e utilizzando in modo più consapevole eventuali elementi performativi.

PROGRAMMA DEL CORSO

Presentazione e analisi del Teatro sociale entro il più ampio spettro della performance contemporanea e dell’impiego delle pratiche artistiche con obiettivi sociali. Fondamenti storici del Teatro sociale. Pratiche e metodologie del Teatro sociale: il gioco, le ritualizzazioni, il laboratorio, la performance, la festa e l’evento, la drammaturgia comunitaria. Le funzioni educative, di cura e socio-politiche del Teatro sociale in epoca contemporanea. Incontro con esperienze sul campo di Teatro sociale: analisi delle pratiche di lavoro, delle modalità di progettazione e ideazione partecipata.

BIBLIOGRAFIA

Volumi:

C. Bernardi, *Il teatro sociale. L'arte tra disagio e cura,* Roma, Carocci, 2004. [Acquista da V&P](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/bernardi-claudio/il-teatro-sociale-9788843030569-174483.html)

C. Bernardi, G. Innocenti Malini (Eds.), Per-forming the social. Education, care and social inclusion through theatre, Milano, Franco Angeli, 2021. Disponibile al link <http://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/637>.

R. Carpani, G. Innocenti Malini (eds), *Playing inclusion. The Performing Arts in the Time of Migrations: Thinking, Creating and Acting*, <<Comunicazioni Sociali>>, 1, 2019. Al link: <http://comunicazionisociali.vitaepensiero.it/>.

M. Colombo, G. Innocenti Malini (eds), *Infanzia e linguaggi teatrali. Ricerca e prospettive di cura in città*, Milano, Franco Angeli, 2017.

S. Dalla Palma, *La scena dei mutamenti*, Milano, Vita e Pensiero, 2001.

G. Innocenti Malini, *Quarta età. Esperienze di teatro sociale con anziani fragili a Milano*, Quaderni Cit, Centro di Cultura e Iniziativa Teatrale Mario Apollonio, p. 1-173, Milano, EDUCatt, 2020.

Performance as Activism, <<ArtsParxis>>, 5, 2, 2018. Disponibile al link:

<https://steinhardt.nyu.edu/music/research/artspraxis/5/2>

R. Schechner, *Introduzione ai performance studies*, Cue Press, Imola, 2018

Articoli e saggi:

C. Bernardi "A Dream, please! L’antropologia performativa del ventennio berlusconiano (1994-2014)." *Antropologia e Teatro. Rivista di Studi* 6.6 (2015). Al link: <https://antropologiaeteatro.unibo.it/article/view/5296>.

Gli articoli della sezione “Teatri e interazione sociale” in G. Guccini, A. Petrini (eds), *Thinking the Theatre – New Theatrology and Performance Studies*, Bologna, Dipartimento delle Arti, Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, 2018. Al link <https://core.ac.uk/download/pdf/151646696.pdf>, 375- 448.

G. Innocenti Malini, “Il teatro sociale”, in Grasso Aldo (a cura di), Storia della comunicazione e dello spettacolo in Italia. Volume III. I media alla sfida della convergenza (1979-2012), Milano, Vita&Pensiero, 2017, 268-271. Materiali del corso in BlackBoard.

C. Bernardi, “La piccola rivoluzione del teatro sociale”, ateatro n. #BP2016, 160, 2017, al link <http://www.ateatro.it/webzine/2017/03/21/la-piccola-rivoluzione-del-teatro-sociale/>.

S. Dalla Palma, “Momenti e modelli della transizione teatrale”, in C. Bernardi, B. Cuminetti, S. Dalla Palma (eds), *I Fuoriscena: esperienze e riflessioni sulla drammaturgia nel sociale*, EuresisEdizoni, Milano, 2000, pp. 9-23. Al link h[ttps://books.google.it/books?hl=it&lr=&id=3OGPCTS-qAoC&oi=fnd&pg=PA9&dq=dalla+palma+sisto&ots=TRYSwGOmDn&sig=x8VodiUNsWL0qyXFnTNyKZMgOsU&redir_esc=y#v=onepage&q=dalla%20palma%20sisto&f=false](https://books.google.it/books?hl=it&lr=&id=3OGPCTS-qAoC&oi=fnd&pg=PA9&dq=dalla+palma+sisto&ots=TRYSwGOmDn&sig=x8VodiUNsWL0qyXFnTNyKZMgOsU&redir_esc=y#v=onepage&q=dalla%20palma%20sisto&f=false)

La bibliografia segnalata è orientativa. Sarà specificata e completata durante il corso.

DIDATTICA DEL CORSO

Lezioni in aula. Lavori pratici di gruppo guidati. Esercitazioni.

METODO E CRITERI DI VALUTAZIONE

L’insegnamento prevede:

1. Due prove intermedie, la prima di sottogruppo sull’analisi di un’esperienza di laboratorio teatro sociale, la seconda individuale sull’analisi di un’esperienza di drammaturgia di comunità.
2. Esame orale su tre volumi (o collezione di articoli e saggi) a scelta dalla bibliografia indicata, ed eventuali testi che saranno indicati a lezione.

L’accertamento del raggiungimento di parte dei risultati attesi avverrà durante il corso attraverso esercitazioni individuali e di gruppo in cui lo studente è chiamato a mettere in pratica le competenze maturate nella realizzazione delle analisi proposte e delle presentazioni sia individuali che di gruppo. Ad ogni presentazione seguirà una restituzione in aula secondo una griglia di indicatori per la valutazione dei progetti performativi che sarà preventivamente condivisa con gli studenti, permettendo loro di identificare punti di forza e di debolezza delle presentazioni in relazione alle conoscenze che stanno maturando durante il corso.

Mediante la prova orale lo studente deve dimostrare conoscere le informazioni e i concetti trattati durante il corso dimostrando di sapersi orientare tra i temi e le questioni di fondo discussi a lezione, con particolare attenzione alla parte delle esercitazioni e alle letture in programma. Ai fini della valutazione della prova orale concorreranno la pertinenza delle risposte, l’uso appropriato della terminologia, la strutturazione argomentata e coerente del discorso, la capacità di individuare nessi e questioni aperte.

Il voto finale terrà conto della prova orale (85%) e degli esiti delle esercitazioni (15%).

AVVERTENZE E PREREQUISITI

Gli studenti e le studentesse possono trovare sulla pagina personale del docente tutte le informazioni relative al programma, al corso in generale e agli eventuali spostamenti di aula o orario. Sulla piattaforma Blackboard saranno disponibili materiali didattici, documenti, informazioni e indicazioni utili per il corso.

L’insegnamento, prevedendo fasi di esercitazione, richiede una frequenza costante e la partecipazione attiva da parte degli studenti. Eventuali difficoltà a frequentare vanno segnalate al docente, che provvederà a definire con lo studente le modalità compensative.

Rispetto ai prerequisiti relativi ai contenuti, l’insegnamento rimanda a conoscenze maturate durante il primo anno di corso (in particolare sulla storia del teatro e dello spettacolo e sulle arti visive). Dato lo svolgimento dell’insegnamento in lingua italiana, è facilitante una conoscenza adeguata della lingua. Del resto, la bibliografia propone volumi in lingua inglese, motivo per cui è facilitante la conoscenza della lingua.

Orario e luogo di ricevimento

La prof. Innocenti Malini riceve dopo lezioni o su appuntamento.