Teatro sociale

Prof.ssa Arianna Gnutti

OBIETTIVO DEL CORSO E RISULTATI DI 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 in diversi ambiti sociali, in particolare in quelli dell’educazione e della formazione, della cura e della promozione della salute, degli interventi nei territori e nelle comunità. Nello specifico, come esempio applicativo di performance sociale, il corso mira a spiegare la funzione e l’applicazione delle arti performative in relazione ai DCA (disturbi del comportamento alimentare) e alle conseguenze psico-sociali del bullismo e del cyberbullismo.

Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà essere in grado di applicare le conoscenze e le metodologie relative al teatro sociale e alla formazione di gruppi, attraverso lavori ed esperienze individuali e di gruppo negli ambiti del sociale, a partire dai propri mondi di vita.

Per dimostrare la propria autonomia lo studente dovrà, inoltre, saper discutere il ruolo, la funzione e le prospettive del teatro sociale nell’attuale contesto sociopolitico nonché la sua più diffusa applicazione negli ambiti della cura, della formazione e dell’inclusione con particolare riferimento ai temi dei DCA, del bullismo e del cyberbullismo.

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

Si raccomanda vivamente di partecipare a iniziative di volontariato, culturali o sociopolitiche relative ai principali problemi che attraversano l’attuale panorama mondiale: crisi sanitaria, crisi ambientale, crisi socioeconomiche, crisi relazionali, micro e macro.

PROGRAMMA DEL CORSO

Presentazione e analisi dei processi performativi e l’impiego delle pratiche artistiche nell’ambito del sociale. La comunicazione e le dinamiche di gruppo. Il Teatro sociale, fondamenti storici e lo studio e l’applicazione dello stesso entro il più ampio spettro della performance contemporanea. I tre pilastri del Teatro Sociale: il laboratorio, lo spettacolo, il rito quotidiano e festivo. Focus sull’applicazione delle arti performative nel contesto psico-sociale contemporaneo relativo ai disturbi del comportamento alimentare, il bullismo ed il cyberbullismo.

BIBLIOGRAFIA

C. Bernardi - G. Fornari - D. Le Breton (Eds.), *Bodies Exposed. Dramas, Practices and Mimetic Desire,* in«Comunicazioni Sociali», 2, 2016. Al link: <http://comunicazionisociali.vitaepensiero.it/>.

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)

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>

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)

L. Onnis, *Il tempo sospeso. Anoressia e bulimia tra individuo, famiglia e società,* Milano, Franco Angeli, 2016. [Acquista da V&P](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/luigi-onnis/il-tempo-sospeso-anoressia-e-bulimia-tra-individuo-famiglia-e-societa-9788891707260-524765.html)

A. Pontremoli, *Elementi di teatro educativo, sociale e di comunità*, UTET, Torino, 2015. [Acquista da V&P](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/alessandro-pontremoli/elementi-di-teatro-educativo-sociale-e-di-comunita-9788860084422-527615.html)

A. Rossi Ghiglione, A. Pagliarino, *Fare teatro sociale*, Dino Audino, Roma, 2011. [Acquista da V&P](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/fare-teatro-sociale-9788875270391-175937.html)

A. Rossi Ghiglione, *Teatro sociale e di comunità*, Dino Audino, Roma, 2013. [Acquista da V&P](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/alessandra-rossi-ghiglione/teatro-sociale-e-di-comunita-drammaturgia-e-messa-in-scena-con-i-gruppi-9788875272319-628982.html)

DIDATTICA DEL CORSO

Lezioni frontali, lavori pratici di gruppo, ricerche personali, esercitazioni in aula e sul campo.

METODO E CRITERI DI VALUTAZIONE

L’insegnamento prevede:

1. Due prove intermedie, la prima di sottogruppo sull’analisi di un’esperienza di laboratorio di 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 (70%) e degli esiti delle esercitazioni (30%).

AVVERTENZE E PREREQUISITI

Gli studenti 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) e il secondo (sulla performance e le arti performative). Dato lo svolgimento dell’insegnamento in lingua italiana, è facilitante una conoscenza adeguata della lingua. La bibliografia, però, propone volumi in lingua inglese, motivo per cui è facilitante la conoscenza della lingua inglese.

Orario e luogo di ricevimento

La prof.ssa Arianna Gnutti riceve dopo lezioni o su appuntamento da concordare via e-mail scrivendo a arianna.gnutti@unicatt.it.