Teatro sociale

Prof.ssa Carla Coletti

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. Nello specifico, il corso mira a raccontare e far sperimentare la funzione e l’applicazione delle arti performative con particolare riferimento alla scuola, al carcere, alle aree marginalizzate e alle comunità; saranno declinati i principali strumenti di orientamento nell'ambito dell’educazione al teatro, relativamente alle sue valenze formative, relazionali e socializzanti.

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 e utilizzando in modo più consapevole eventuali elementi performativi.

PROGRAMMA DEL CORSO

* Presentazione 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

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.

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)

C. Bernardi, *Il teatro sociale. L'arte tra disagio e cura*, Roma, Carocci, 2004.

La bibliografia verrà integrata con materiali forniti dal docente durante il corso.

DIDATTICA DEL CORSO

Lezioni teoriche frontali, lavori pratici di gruppo, ricerche individuali, esercitazioni in aula e sul campo. Nel corso dell’anno, potrà essere proposta la partecipazione a workshop o esperienze di teatro sociale sul territorio.

METODO E CRITERI DI VALUTAZIONE

L'esame è un colloquio orale. Verterà sugli argomenti discussi a lezione e sulla bibliografia d’esame indicata dal docente. L'esame ha lo scopo di verificare che lo studente abbia acquisito la padronanza dei contenuti del corso; a tale scopo, il colloquio orale prenderà avvio dalla rielaborazione individuale di un’esperienza di teatro sociale alla quale lo studente abbia preso parte o che abbia approfondito tramite lo studio.

AVVERTENZE E PREREQUISITI

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).

Orario e luogo di ricevimento degli studenti

La prof.ssa Carla Coletti riceve dopo lezioni o su appuntamento da concordare via e-mail scrivendo a carla.coletti[@unicatt.it](mailto:arianna.gnutti@unicatt.it).