Laboratorio di teatro e performance

Prof. Giulia Emma Innocenti Malini

OBIETTIVO DEL CORSO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

Nella prospettiva di una formazione universitaria fondata sulle competenze e che promuova il sapere, il saper fare e il saper essere, il *Laboratorio di teatro e performance* si propone come obiettivo generale lo sviluppo di alcune soft skills trasversali inerenti: la comunicazione pubblica performativa, il lavoro di gruppo, l’autonomia operativa. In particolare, il laboratorio si propone di: sviluppare competenze e sensibilità individuali nell’area della comunicazione (uso della voce, postura, spazialità, gestione del tempo, organizzazione dei contenuti, relazione con lo spettatore); promuovere la capacità di riconoscere le dinamiche performative della comunicazione pubblica; sviluppare capacità di ideazione, progettazione, programmazione e realizzazione in gruppo di un evento performativo pubblico su un tema di interesse collettivo; sensibilizzare alle dinamiche e ai processi del lavoro di gruppo; promuovere un approccio di responsabilità e autonomia nella gestione di compiti progettuali e applicativi sia individuali che di gruppo.

Alla luce di questi obiettivi, al termine del *Laboratorio di teatro e performance* lo studente: conoscerà gli elementi portanti di un’azione di comunicazione pubblica di tipo performativo; avrà migliorato l’uso della sua voce, la postura, l’impiego intenzionale dello spazio e della relazione con lo spettatore; avrà appreso le nozioni base per l’organizzazione dei contenuti performativi in relazione a obiettivi di efficacia comunicativa; avrà maturato comportamenti di tipo collaborativo e di membership nel lavoro di gruppo; avrà sperimentato le diverse fasi di realizzazione di un’azione di comunicazione performativa pubblica, sia di tipo individuale che di gruppo, e ricoperto diversi ruoli operativi migliorando la sua capacità di applicare l’esperienza in altri contesti; avrà sperimentato alcuni processi di lavoro di gruppo (in particolare quelli relativi alla comunicazione pubblica in presenza) e saprà riconoscerne le dinamiche e le disfunzionalità; saprà applicare le competenze maturate, in particolare nella realizzazione di presentazioni di progetti e momenti di comunicazione pubblica in presenza; avrà appreso le nozioni di base sulla correlazione tra gli obiettivi di un progetto performativo e le risorse a disposizione.

PROGRAMMA DEL CORSO

Il laboratorio di teatro e performance utilizza la cornice operativa del lavoro teatrale, e più in generale delle performing arts, per creare una situazione in cui i partecipanti lavorano sulla realizzazione di una performance di gruppo (evento, festa, spettacolo teatrale, lancio di un prodotto o di un’idea…) accompagnati da specifiche fasi di debriefing. Saranno attraversate tre fasi di lavoro pratico performativo e teatrale che rimandano a specifiche soft skills: sulla drammaturgia del sé (conoscere il proprio corpo, sapersi esprimere, controllare le proprie emozioni, raccontare le proprie esperienze, comunicare in modo efficacie ecc.), sulla drammaturgia di gruppo (giochi cooperativi, giochi di ruolo, dinamiche di gruppo, gestire conflitti, sviluppare l’empatia e l’ascolto dell’altro, ecc.), sulla drammaturgia performativa (costruire e creare brevi performance, corti teatrali, narrazioni, illustrare idee o progetti, animare e condurre incontri ecc.). Questa combinazione tra l’azione pratica e la rilettura guidata dell’esperienza, corredata da stimoli teorici, permette di: fare esperienza individuale e di gruppo, prendere consapevolezza delle proprie risorse/limiti di lavoro con gli altri, affrontare e provare a risolvere situazioni problematiche, imprevisti, divergenze attraverso le strategie creative, ma concrete che offre il lavoro teatrale, maturare competenze specifiche nell’area della comunicazione performativa pubblica e del lavoro di gruppo.

Le lezioni di laboratorio si concentrano in particolare su: la comunicazione interpersonale e di gruppo, la soluzione collaborativa e creativa dei problemi nel gruppo di lavoro, la realizzazione e comunicazione di un progetto: la performance.

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

C. Bernardi, *EROS. Sull’antropologia della rappresentazione*, EDUCatt, Milano, 2015.

Saranno segnalate altre indicazioni bibliografiche durante il corso con particolare riferimento a partiscolari tematiche sociali scelte dagli studenti.

DIDATTICA DEL CORSO

Lavori pratici di gruppo condotti secondo il metodo del teatro sociale accompagnati da debriefing teorici e feedback sui processi comunicativi e produttivi.

Realizzazione di progetti performativi individuali e di gruppo.

Presentazione a spettatori esterni degli esiti performativi.

Valutazione degli esiti performativi e riconscimento di funzionalità e disfunzionalità organizzative e comunicative.

METODO E CRITERI DI VALUTAZIONE

Il metodo di valutazione è strettamente connesso alla particolare natura pratica del *Laboratorio di teatro e performance* ed al suo obiettivo specifico di apprendimento che è lo sviluppo di soft skills comunicative, di problem solving e di capacità di lavoro di gruppo.

L’accertamento del raggiungimento dei risultati attesi avverrà prevalentemente durante il percorso laboratoriale attraverso esercitazioni pratiche individuali e di gruppo in cui lo studente è chiamato a mettere in pratica nella realizzazione di eventi performativi, sia individuali che di gruppo, le competenze maturate durante la fase sperimentale. A ogni momento di presentazione di progetto performativo seguirà una restituzione puntuale in gruppo sulle capacità e competenze acquisite.

A conclusione del laboratorio saranno valutati sia il progetto performativo individuale che quello di gruppo. La griglia di indicatori per la valutazione dei progetti sarà condivisa con gli studenti, permettendo loro di identificare punti di forza e di debolezza del processo e di prodotti performativi realizzati, sviluppando capacità di autovalutazione e feedback. In particolare essa verterà sia sull’analisi degli elementi oggettivi di efficacia comunicativa che sul processo socio-produttivo di lavoro.

Ogni studente deve presentare in sede di esame una relazione scritta articolata in cinque aree: descrivere i prodotti e i processi performativi sperimentati; analizzare funzionalità e disfunzionalità del lavoro di gruppo; descrivere e analizzare risorse e vincoli del progetto performativo di gruppo; valutazione personale del percorso di laboratorio e suggerimenti; autovalutazione degli apprendimenti. La relazione permette di valutare la consapevolezze di ogni studente rispetto al percorso formativo svolto e al raggiungimento dei suoi obiettivi formativi.

AVVERTENZE E PREREQUISITI

Data la natura esperienziale ed applicativa del corso e i suoi obiettivi di implementazione delle skills comunicative, non ci sono prerequisiti relativi ai contenuti. Sono invece presupposti importanti sia l’interesse per il miglioramento dei comportamenti comunicativi, in particolare entro i setting del lavoro di gruppo, e la disponibilità al confronto e alla collaborazione. Il Laboratorio richiede per sua natura la frequenza assidua da parte degli studenti. Eventuali difficoltà a frequentare vanno segnalate al docente titolare del Laboratorio, che, laddove possibile, potrà definire con lo studente modalità alternative.

Orario e luogo di ricevimento

il Prof. Giulia Emma Innocenti Malini riceve il lunedì dalle ore 12,00 alle ore 13,00 presso il Dipartimento di Scienze della Comunicazione e dello Spettacolo, IV piano, via Santa Agnese, 2 Milano. È possibile concordare via mail ricevimenti online.

Nel caso in cui la situazione sanitaria relativa alla pandemia di Covid-19 non dovesse consentire la didattica in presenza, sarà garantita l’erogazione a distanza dell’insegnamento con modalità che verranno comunicate in tempo utile agli studenti.

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