Storia della performance e del teatro moderno e contemporaneo

Prof. Roberta Carpani

[L’insegnamento viene mutuato dal corso di laurea magistrale in *Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo* con la denominazione *Storia del teatro e della performance contemporanei*]

OBIETTIVO DEL CORSO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

Il corso si concentra preliminarmente sulle fondazioni teoriche e sulla metodologia di analisi critica dello spettacolo dal vivo in rapporto alle altre forme della rappresentazione artistica.

Affronta poi il problema delle modalità e dell’efficacia con cui il teatro, la più partecipata e pubblica delle arti, nelle sue varie forme, ha contribuito nel tempo a creare un’identità europea, unitaria pur nelle differenze. Il problema viene affrontato analizzando il fenomeno teatrale e festivo in due passaggi epocali della storia moderna e contemporanea: i decenni a cavallo fra il secondo e terzo millennio e il Seicento – Settecento.

Al termine dell’insegnamento lo studente:

- avrà acquisito le linee generali di sviluppo storico del teatro in età moderna e contemporanea;

- sarà in grado di descrivere e analizzare lo spettacolo teatrale e di presentarne l’analisi in forma scritta e orale, oltre che di redigere diversi tipi di testi relativi alla comunicazione del teatro (recensione, saggio breve, testi promozionali);

- sarà in grado di descrivere e analizzare il testo teatrale verbale e di presentarne l’analisi in forma scritta e orale.

In alternativa, in particolare per gli studenti della LM in *Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo*, sarà possibile scegliere di analizzare un evento culturale (per esempio mostra, esposizione, festa, festival) con le categorie drammaturgiche e performative che costituiscono la base della ideazione e progettazione degli eventi.

PROGRAMMA DEL CORSO

Modulo I (primo semestre): Identità europea e cultura performativa fra Novecento e Duemila. Tappe storiche e analisi di casi.

Modulo A (secondo semestre): Identità europea e cultura teatrale e festiva in età moderna (sec. XVII- XVIII). Tappe storiche e analisi di casi.

BIBLIOGRAFIA

MODULO I

Appunti delle lezioni.

Raccolta di saggi disponibili in una dispensa che sarà reperibile presso Ufficio Fotoriproduzioni.

MODULO II

Appunti delle lezioni.

Raccolta di saggi disponibili in una dispensa che sarà reperibile presso Ufficio Fotoriproduzioni.

R. Carpani, *Le feste e la città in età moderna. Culture, drammaturgie e comunità a Milano nel primo Seicento*, EDUCatt, Milano 2020.

Si prevede che il programma d’esame sia in parte stabilito in relazione alle conoscenze pregresse di ciascuno studente: gli iscritti al corso sono perciò invitati a prendere contatto con la docente.

DIDATTICA DEL CORSO

Didattica frontale; incontri con artisti della scena, attori, performer, registi (in presenza o per via telematica); analisi di fonti fotografiche e di video di performance teatrali.

Il corso prevede una parte interattiva articolata in: a) un’esercitazione scritta di analisi dello spettacolo dal vivo nel modulo I, e un’esercitazione scritta di analisi di un testo teatrale nel modulo A, entrambe seguite dalla docente e dalla Dott. Maria Maderna; b) un laboratorio di *Scrittura e interpretazione scenica* tenuto dall’ attrice-autrice Laura Curino sulle forme e tecniche della drammaturgia applicata; c) un programma di “uscite e incontri” teatrali (in presenza o per via telematica).

L’esercitazione del modulo I si focalizza sull’analisi di una rappresentazione in cartellone nella stagione 2022- 2023 (oppure di uno spettacolo reperibile in forma di registrazione audiovisiva, nel caso in cui si verifichino interruzioni della stagione teatrale per cause di forza maggiore) e sulla preparazione di un prodotto cartaceo o elettronico. Esso avrà il carattere di prova di saggio critico e di recensione destinato a una tipologia di testata a scelta dello studente.

L’esercitazione è obbligatoria sia per chi sostiene l’esame di 6 crediti sia per chi sostiene l’esame di 12 crediti. Sia al termine del modulo I che del modulo A, gli studenti dovranno esporre in aula il contenuto della loro esercitazione.

Gli studenti iscritti alla LM in *Filologia moderna* (profilo artistico performativo) sono tenuti, secondo il piano di studi, alla frequenza del laboratorio di *Scrittura e interpretazione scenica* tenuto da Laura Curino. Gli studenti iscritti a altri profili della LM in *Filologia moderna* o ad altre LM possono inserire il laboratorio nel piano di studi e frequentarlo, acquisendo 3 CFU soprannumerari.

METODO E CRITERI DI VALUTAZIONE

Gli studenti saranno valutati anche sulla base della presenza e partecipazione attiva alle lezioni e alle attività complementari organizzate nell’ambito del corso.

Per le esercitazioni, gli studenti potranno essere organizzati in gruppi di due o tre, e i lavori prodotti saranno presentati in aula. Le esercitazioni scritte e la loro esposizione orale saranno oggetto di valutazione.

Il laboratorio sarà oggetto di valutazione.

L’esame orale, di congrua durata, accerterà la padronanza delle informazioni e dei dati, la correttezza metodologica nell’approccio disciplinare, l’efficacia espressiva e la competenza lessicale specifica, lo spirito critico rispetto al problema centrale del corso, la capacità di cogliere e argomentare connessioni intra e interdisciplinari. Saranno, in particolare, valutati la chiarezza e la sintesi espositiva, l’abilità di elaborare risposte pertinenti, l’uso del linguaggio specifico della disciplina.

La valutazione finale terrà conto al 50 % dell’esame orale, e sarà poi determinata per il 30% dalle esercitazioni, per il 10% dal laboratorio, per il 10% dalla partecipazione attiva alle iniziative proposte.

AVVERTENZE E PREREQUISITI

Dato il carattere interattivo del corso, si raccomanda la frequenza. Il corso prevede che gli studenti iscritti posseggano conoscenze basilari di natura manualistica di Storia del Teatro in Occidente.

Il corso è mutuato dal Corso di laurea in *Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo* con la denominazione *Storia del teatro e della performance contemporanei*.

Si invitano gli studenti a seguire le segnalazioni del CIT “Mario Apollonio”, attraverso il sito, la newsletter e i canali social (Centro di cultura e iniziativa teatrale “Mario Apollonio” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore). Saranno proposte uscite teatrali nelle sale milanesi come iniziative opzionali e di libera scelta.

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.

Orario e luogo di ricevimento

La Prof. Roberta Carpani riceve gli studenti il martedì dalle ore 14,30 presso il Dipartimento di Scienze della Comunicazione e dello Spettacolo – via Sant’Agnese 2, IV piano, previo appuntamento via mail (roberta.carpani@unicatt.it).