

PERCORSO FORMATIVO 1 – TEATRO, MUSICA, DANZA

Gli studenti che scelgono l'indirizzo storico-critico e teorico (studenti *non frequentanti e coloro che, per motivate ragioni, non possono ottenere tutti i 18 crediti (Attività Altre) attraverso la frequenza dei laboratori previsti dal Corso di Laurea*) possono conseguire le idoneità equivalenti attraverso i programmi indicati di seguito.

Le idoneità verranno certificate dai docenti responsabili dell'insegnamento cui il laboratorio si riferisce sia sul libretto universitario, sia sull'apposito verbale predisposto dal Corso di Laurea. Le modalità di verifica finale sono indicate all'interno di ogni singolo programma.

Maestri e spettacoli del Novecento**- Prof. Stefano GERACI**

Acquisizione di 6 cfu in attività ALTRE

I 6 cfu si conseguono con un *colloquio orale, da tenersi nell'orario di ricevimento del docente, basato sulla bibliografia e videografia* di uno dei seguenti programmi:

1. Jerzy Grotowski

Testi:

- 1) Jennifer Kumiega, *Jerzy Grotowski, la casa Usher*
- 2) *Il Teatr Laboratorium di Jerzy Grotowski*, a cura di Ludwik Flaszen, Carla Pollastrelli e Renata Molinari, la casa Usher

Video:

- 3) *Il principe costante*

2. Living Theatre

Testi:

- 1) Cristina Valenti, *Storia del Living theatre*, Titivillus
- 2) Judith Malina, Julian Beck, *Il lavoro del Living Theatre*, a cura di Franco Quadri, Ubulibri

Oppure:

Julian Beck, *La vita del teatro*, a cura di Franco Quadri; con uno scritto di Fernanda Pivano, Einaudi

Video:

- 3) *Living theatre utopia della gioia di vivere*, un documentario a cura di Osvaldo Verri
- 4) *The Brig*

3. Peter Brook

Testi:

- 1) Georges Banu, *Peter Brook: da Timone d'Atene a La tempesta o Il regista e il cerchio*, la casa Usher
- 2) *La tragédie de Carmen*
- 3) *Marat-Sade*
- 4) Peter Brook, *Il punto in movimento*, Ubulibri

Video:

- 5) *The Mahabharata*

4. Tadeusz Kantor

Testi:

- 1) T. Kantor, *Il teatro della morte*, Ubulibri

2) T. Kantor, *La classe morta*, Libri Scheiwiller

Video:

3) *La classe morta*

- **Prof.ssa Mirella SCHINO**

Acquisizione di 6 cfu in attività ALTRE

I 6 cfu si conseguono con un *colloquio orale*, da tenersi nell'orario di ricevimento del docente, basato sulla *bibliografia di uno dei tre programmi*:

1. Il caso Odin Teatret

- 1) Iben Nagel Rasmussen, *Il cavallo cieco. Dialoghi con Eugenio Barba*, Bulzoni
- 2) Eugenio Barba, *La conquista della differenza*, Bulzoni
- 3) Eugenio Barba, *La terra di cenere e diamanti*, Ubulibri
- 4) Visione del documentario sull'Odin Teatret contenuto nel DVD *I cinque sensi del teatro* (presso la Biblioteca di Dipartimento).

2. Il paradiso del Teatro: il teatro in Russia nei primi decenni del Novecento

- 1) Angelo Maria Ripellino, *Il trucco e l'anima*, Einaudi
- 2) Mirella Schino, *La nascita della regia teatrale*, Laterza
- 3) Franco Ruffini, *Stanislavskij. Dal lavoro sull'attore al lavoro su di sé*, Laterza

3. Storie di teatro:

- 1) Fabrizio Cruciani, *Lo spazio del teatro*, Laterza
- 2) Mirella Schino, *Profilo del teatro italiano*, Carocci
- 3) Ferdinando Taviani, *Uomini di scena uomini di libro*, Officina

Spazi dello spettacolo

- **Prof. Raimondo GUARINO**

Acquisizione di 6 cfu in attività ALTRE

I 6 cfu si conseguono con un *colloquio orale*, da tenersi nell'orario di ricevimento del docente, basato sulla seguente *bibliografia e videografia*:

- Un libro a scelta tra:
  - F. Cruciani, *Lo spazio del teatro*, Laterza
  - F. Careri, *Walkscapes*, Einaudi.
- *Teatri luoghi città*, a c. di R. Guarino, Officina.
- Visione dei documentari sull'Odin Teatret, il Living Theatre e la *Trilogia* di Pontedera

(*Viaggio nella mente dello spettatore*) contenuti nel DVD *I cinque sensi del teatro* (presso la Biblioteca di Dipartimento).

La materialità del teatro: studi sull'attore e sul danzatore (valido fino alla verbalizzazione del 5 giugno 2023)

- **Prof.ssa Samantha MARENZI**

Acquisizione di 6 cfu in attività ALTRE

I 6 cfu si conseguono con un colloquio orale, da tenersi nell'orario di ricevimento del docente, basato sulla seguente bibliografia:

- Claudio Meldolesi, *Pensare l'attore*, Bulzoni
- Franco Ruffini, *L'attore che vola*, Bulzoni
- Eugenia Casini Ropa, *Il corpo ritrovato. Danza e teatro tra pedagogia, ginnastica e arte*, in

“Teatro e Storia” n.3 disponibile in pdf:

o http://www.teatroestoria.it/pdf/3/Eugenia_Casini-Ropa_54.pdf

- **Dott. Gabriele SOFIA**

Acquisizione di 6 cfu in attività ALTRE.

I 6 cfu si conseguono con un *colloquio orale, da tenersi nell'orario di ricevimento del docente, basato sulla bibliografia di uno dei seguenti programmi:*

Programma Comunità teatrali

1 – Fabrizio Cruciani, *Registi pedagoghi e comunità teatrali del XX secolo*, Editoria e Spettacolo, 2006.

2 – Clelia Falletti (a. c di), *Il corpo scenico*, Editoria e Spettacolo, 2006

3 – *Dossier Valle. Gli anni dell'occupazione* (a c. di R. Di Tizio, D. Legge, S. Marenzi, F. R. Rietti, G. Sofia), in «Teatro e Storia», n. 34, 2013, scaricabile online tramite il seguente link:

https://www.teatroestoria.it/pdf/34/dossier_valle.pdf

Programma Attrici e attori

1 – Franca Rame, Dario Fo, *Una vita all'improvvisa*, Guanda, 2010

2 – Roberta Carreri, *Tracce. Training e storia di un'attrice dell'Odin Teatret*, (a cura di F.R. Rietti), Titivillus, 2013

3 – Doriana Legge, *Un Novecento scomodo. Il teatro di Emma Gramatica, Tatiana Pavlova e Anna Fougez*, Roma, Bulzoni, 2022

- **Prof. Lucio ARGANO**

Acquisizione di 6 cfu in attività ALTRE.

Per conseguire i 6 cfu, lo studente deve redigere una *tesina scritta rispetto all'analisi e all'evoluzione dell'organizzazione nelle realtà e compagnie indipendenti di teatro e danza che rappresentano la nuova scena italiana.*

Il *focus* deve riguardare:

- la relazione tra esigenze artistiche e sostenibilità economica;
- la commistione tra ruoli organizzativi e figure artistiche;
- il tema del mercato e della distribuzione;
- i finanziamenti pubblici.

La tesina deve esprimere il punto di vista critico dello studente rispetto all'argomento.

Le fonti bibliografiche da utilizzare per la ricerca sono:

- Francesca D'Ippolito *“Produrre teatro in Italia oggi. Pratiche, poetiche, politiche”* editore Dino Audino, Roma 2022
- Il sito web Progetto Cresco <https://www.progettocresco.it/>
- Il sito web Ateatro <https://www.ateatro.it/webzine/>

La tesina va consegnata una settimana prima della data di verbalizzazione.