

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 verbalizzate dai docenti responsabili dell'insegnamento cui il laboratorio si riferisce, le modalità di verifica finale sono indicate all'interno di ogni singolo programma.

Odin Teatret/ Il teatro in Russia nei primi decenni del '900/Storie di teatro - Prof.ssa Mirella

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:*

Il caso Odin Teatret

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

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

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

Storie di teatro

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

Spazi dello spettacolo - Prof. Raimondo GUARINO

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

Spazi dello spettacolo

- 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 - Prof.ssa Samantha MARENZI

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

Comunità teatrali/Attrici e attori - Dott. Gabriele SOFIA

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:

Comunità teatrali

- Fabrizio Cruciani, *Registi pedagoghi e comunità teatrali del XX secolo*, Editoria e Spettacolo, 2006.
- Clelia Falletti (a. c di), *Il corpo scenico*, Editoria e Spettacolo, 2006.
- *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

Attrici e attori

- Franca Rame, Dario Fo, *Una vita all'improvvisa*, Guanda, 2010
- Roberta Carreri, *Tracce. Training e storia di un'attrice dell'Odin Teatret*, (a cura di F.R. Rietti), Titivillus, 2013
- Doriana Legge, *Un Novecento scomodo. Il teatro di Emma Gramatica, Tatiana Pavlova e Anna Fougez*, Roma, Bulzoni, 2022.

Organizzazione delle compagnie indipendenti - Prof. Luciano ARGANO

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.

Teatri tra Novecento e Duemila - Prof.ssa Raffaella DI TIZIO

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

Maestri e spettacoli del Novecento

- Ferdinando Taviani, voce *Teatro*, in *Enciclopedia Italiana*, V Appendice, 1995, disponibile al seguente link: [https://www.treccani.it/enciclopedia/teatro_res-36566cc4-87eb-11dc-8e9d-0016357eee51_\(Enciclopedia-Italiana\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/teatro_res-36566cc4-87eb-11dc-8e9d-0016357eee51_(Enciclopedia-Italiana)/)
- Mirella Schino, *Alchimisti della scena: Teatri laboratorio del Novecento europeo*, Roma-Bari, Laterza, 2009.
- E un libro a scelta tra:
  - *Il Teatr Laboratorium di Jerzy Grotowski 1959-1969*, a cura di Ludwik Flaszen, Carla Pollastrelli e Renata Molinari, la casa Usher
  - Cristina Valenti, *Storia del Living theatre*, Titivillus, 2017
  - Georges Banu, *Peter Brook: da Timone d'Atene a La tempesta o Il regista e il cerchio*, Firenze, la casa Usher, 1994
  - Tadeusz Kantor, *Il teatro della morte*, a cura di D. Bablet, Ubulibri.

Teatro di narrazione

- *La bottega dei narratori. Storie, laboratori e metodi di: Marco Baliani, Ascanio Celestini, Laura Curino, Marco Paolini, Gabriele Vacis*, a cura di Gerardo Guccini, Roma, Audino, 2005.
- Claudio Meldolesi, *Su un comico in rivolta: Dario Fo il bufalo bambino*, Roma, Bulzoni, 1978 (in ristampa presso Cue Press, 2024).
- Il breve articolo: *I giornali in morte di Dario Fo*, scaricabile qui: <https://www.teatroestoria.it/supplementi.php?id=1> (pp. 47-51).

E la visione di:

- *Vajont* <https://www.youtube.com/watch?v=FWzQo1F687c>
- *Mistero buffo* <https://www.youtube.com/watch?v=p5fiK-dQudo>