

SYLLABUS DEL CORSO

Filosofia dell' Arte

2425-1-F5702R005

Titolo

Filosofia dell'arte: Vita, teatro, formazione

Argomenti e articolazione del corso

Il corso prende in esame il teatro come arte totale, sia nelle prospettive connesse alla creatività e alla preparazione scenica sia nelle sue dimensioni formative e implicazioni etico-politiche. Verranno considerati alcuni lineamenti di storia (o storie) del teatro, mettendone in luce le strutture semiologiche e simboliche. Dal teatro greco antico su cui riflette Aristotele nella *Poetica*, alle considerazioni di F. Nietzsche ne *La nascita della tragedia*, per arrivare a figure del teatro novecentesco e contemporaneo come J. Grotowski, incontreremo temi cruciali quali la *mimesis* nella sua irriducibilità alla mera riproduzione, la sollecitazione emotiva e affettiva e dunque l'apprendimento attraverso il *pathos*, l'esplorazione del possibile e delle potenzialità umane e dunque il rapporto con le discipline storiche. Il percorso apre così a tradizioni e pratiche di affinamento e ampliamento percettivo-immaginativo, alle risorse pedagogiche insite nella formazione attoriale e drammaturgica, a una comprensione del teatro, dell'arte e dell'esperienza estetica e sensibile, come via conoscitiva.

Il corso è condotto in italiano.

Obiettivi

In generale, il corso promuove capacità di lettura e interpretazione; capacità di esposizione autonoma; capacità critico-dialettiche; comprensione dei processi formativi e conoscenza di sé; capacità di ascolto e dialogo in contesto pedagogico. Nello specifico, il corso intende sviluppare i seguenti apprendimenti:

1. Acquisizione di conoscenze riguardo i modelli di coordinamento di servizi, eventi, percorsi formativi; Acquisizione di conoscenze riguardanti i modelli di valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale.
2. Capacità di applicare conoscenze e abilità per la risoluzione di problemi sia in contesti concreti sia in situazioni impreviste, dimostrando di aver compreso i rapporti tra teoria e pratica; Capacità di progettare e coordinare risposte ai bisogni, utilizzando e valorizzando le potenzialità delle arti; Capacità di progettare, coordinare e valutare servizi, eventi, percorsi formativi per la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale.
3. Capacità di elaborare riflessioni e progettualità originali in risposta ai bisogni dei contesti lavorativi; Capacità di promuovere ricerche innovative fondate sulla sinergia tra competenze formative e artistiche.
4. Saper utilizzare i linguaggi artistico-espressivi non soltanto come strumenti di formazione, ma anche come fondamentali mezzi di comunicazione.
5. Capacità di utilizzare metodi personali di promozione autonoma e strumenti a supporto della propria crescita professionale; Capacità riflessive e metacognitive per monitorare l'adeguatezza delle proprie conoscenze e competenze e individuare eventuali aree che necessitano approfondimenti.

Metodologie utilizzate

La didattica si svolgerà in modalità sia erogativa (lezione frontale, commento ai testi) sia interattiva (lezioni partecipate, momenti seminariali, discussione ed esercitazioni in piccoli gruppi), e includerà pratiche corporee, ascolto e visione di materiali artistici (film, musica, poesia, etc.). Complessivamente l'insegnamento si pone il fine di sviluppare capacità osservative e interpretative, senso critico, riflessività e autoriflessività, affinamento e approfondimento della comprensione.

Nel semestre le ore di didattica erogativa e quelle di didattica interattiva si combineranno in misura eguale.

Alcune lezioni, circa 3-4, potranno essere erogate in modalità remota: **registerate in asincrono** e caricate sulla piattaforma e-learning.

Sono previsti anche interventi di ospiti variamente attivi in ambito filosofico e artistico.

Materiali didattici (online, offline)

Il corso è tenuto da Claudia Baracchi. I segmenti di lezione frontale si intrecceranno con momenti di discussione seminariale e pratiche (esercizi mutuati da tradizioni antiche sperimentati in chiave contemporanea).

Durante il semestre potranno essere caricati sul sito e-learning del corso materiali in vari formati, su temi affrontati in aula.

Programma e bibliografia

Aristotele, *Poetica*, trad. G. Paduano, Laterza, **oppure** trad. Guastini, Carocci

F. Nietzsche, *La nascita della tragedia*, Adelphi
A. Attisani, *Smisurato cantabile. Note sul lavoro del teatro dopo Jerzy Grotowsky*, Edizioni di Pagina

Modalità d'esame

- Esame solo orale, in lingua italiana, o inglese, o francese.
- Criteri di valutazione: chiarezza espositiva, conoscenza adeguata dei temi e delle letture assegnate, capacità di analisi critica e interpretativa.
- Non sono previste prove intermedie.
- L'esame orale includerà un esercizio esegetico, un'esposizione tematica, e l'analisi critica di un tema affrontato.
- La bibliografia di riferimento all'orale sarà identica per frequentanti e non frequentanti, ma l'orale per i frequentanti potrà includere argomenti o esperienze emersi in aula.

Gli studenti/le studentesse Erasmus possono contattare la docente per concordare la possibilità di studiare su una bibliografia in lingua inglese o francese (quella inglese è già inclusa nel syllabus in English), e/o la possibilità di sostenere l'esame in inglese o in francese.

Orario di ricevimento

Per appuntamento.

Durata dei programmi

Due anni accademici.

Cultori della materia e Tutor

Dr. Luca Grecchi

Dr. Elena Bartolini

Dr. Andrea I. Daddi

Dr. Laura Rosella Schluderer

Dr. Alice Venditti

Dr. Roberto Bartoccioni

Dr. Giulia Zaccaro

Sustainable Development Goals

PARITÀ DI GENERE | PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE
