

Programma didattico

Jacopo Miliani

ABPR35 PRATICA E CULTURA DELLO SPETTACOLO

Obiettivi formativi

Il corso si focalizza sulla pratica dello spettacolo sia in ambito delle arti visive che nel contesto del video/cinema/teatro/arti digitali con un particolare focus sulle pratiche e metodologie contemporanee inerenti la performatività, l'interdisciplinarietà, la multimedialità, la transdisciplinarietà.

Dopo aver completato il corso e superato la verifica del profitto, lo studente avrà una conoscenza (teorica e pratica) su temi inerenti i processi performativi e multidisciplinari coinvolti nella pratica e nella cultura dello spettacolo.

Lo studente farà conoscenza dei rapporti presenti nei vari settori relativi allo spettacolo, maturando una capacità di applicazione personale sia creativa che tecnica. L'obiettivo del corso è di fornire allo studente gli strumenti di lettura e di creazione della pratica dello spettacolo per la produzione di video digitale, opere di live art, piattaforme multimediali, performance interattive, workshop e altre attività a carattere laboratoriale.

Prerequisiti

Nessuno

Contenuto del corso

Il corso si prefigge di formare gli studenti attraverso le pratiche contemporanee legate al concetto di spettacolo e performatività.

1

La prima parte del corso guarda aspetti teorici e metodologici a partire dalla storia dello spettacolo contemporaneo e il suo rapporto con le altre discipline artistiche. Saranno prese in esame alcune delle teorie critiche e filosofiche relative al concetto di postmodernità, osservando come queste si siano tradotte nella pratica artistica (es. Kinkaleri, Sturtevant, Societas Raffaello Sanzio, Zapruder, Rimini Protokoll, Anne Imhof etc.)

2

La seconda parte del corso avrà un focus sull'applicazione pratica di concetti come:

- multimedialità
- interattività
- performatività
- comunicazione del processo artistico

3

La terza parte del corso si struttura attraverso un'analisi comparata dei metodi e delle pratiche di vari settori disciplinari:

Teatro:

uso del testo/ drammaturgia/ pratica dell'attore/metodi di incorporazione/la voce/scenografia/rapporto con il pubblico

Performance/Live Art:

rapporto spazio-tempo/ il corpo/ la performatività/il pubblico della performance/la performance

come metodologia estesa

Cinema

Soggetto/ sceneggiatura/recitazione per il cinema/inquadratura/montaggio/fotografia/suono

Arti digitali/Multidisciplinari collegati allo spettacolo

Il virtuale/l'interazione/I social network come pubblico esteso/la scrittura nella pratica digitale

4

La quarta e ultima parte del corso sarà dedicata all'attività laboratoriale di gruppo o singola e gli studenti lavoreranno sulla progettazione di elaborate personali (es. **video, serie-web, performance, installazioni, podcast, ipertesti digitali, strutture interattive, archivio visivo-fotografico, display interattivi museali, materiali editoriali** etc.) su cui sperimentare e *'performare'* direttamente alcune delle metodologie osservate.

Testi di riferimento (bibliografia per l'esame)

- 1- Miliani Jacopo, *Manuale di tecniche performative: la performance come metodologia*, Postmedia, Milano (in fase di pubblicazione uscita prevista fine 2020)
- 2- Han Byung-Chul, *L'espulsione dell'altro*, Nottetempo, Milano, 2019
- 3- Schechner, Richard, *Performance Studies: An Introduction*. Routledge, New York, 2014.

Testi consigliati:

- 4-Mclullhan Marshall, (traduzione di Lorenzini A.) *Dall'occhio all'orecchio*, Armando, Roma, 1986.
- 5-Hal Foster, *Il ritorno del reale*, Postmedia, Milano, 2006

Richiesta la visione dei seguenti film:

- Louis Malle, *My dinner with André*, 1981
Jennie Livingstone, *Paris is Burning*, 1989
Charlie Kaufman, *Synecdoche, New York*, 2008
Leos Carax, *Holy Motors*, 2012
Gaspar Noe, *Climax*, 2018

Strumento di indagine e di ricerca digitale sarà la piattaforma web UBU:

www.ubu.com

Metodi didattici

- Lezioni frontali.
- Pratiche e attività laboratoriali.
- Discussioni in gruppo.
- Elaborazioni personali di singoli studenti.

Modalità della verifica del profitto

Scritto/orale + descrizione della verifica

Presentazione di un elaborato progettuale supportato da un'introduzione critica e metodologica a cura dello studente. Discussione dell'elaborato con il docente e relativo feedback.