

Formulazione del programma d'esame

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
ANNO ACCADEMICO 2016/2017
DIPARTIMENTO DI LETTERE LINGUE ARTI ITALIANISTICA E CULTURE COMPARATE

Programma dell'insegnamento "L'impresa teatrale e la sua gestione", del corso di Laurea in Scienze dello spettacolo, n. di ore 42, n. CFU 6

Finalità del corso

Obiettivo del corso è l'acquisizione di conoscenze relative al sistema culturale a livello locale, nazionale e con cenni delle realtà internazionali. L'acquisizione di competenze di base relative alla progettazione culturale, l'acquisizione di conoscenze relative al sistema dello spettacolo dal vivo e alle attività di produzione e programmazione del teatro e della danza.

Il programma è distinto in tre fasi

- 1) Il contesto delle attività culturali e la sua lettura
- 2) Lo sviluppo di un progetto culturale e le sue tecniche
- 3) L'impresa culturale, funzionamento e regole

Il primo percorso mira a fornire un bagaglio di conoscenze relativo al mondo dello spettacolo inteso in termini professionali, artistici e in relazione alle principali discipline e teorie collegate. Vengono forniti alcuni strumenti di analisi.

Il secondo offre l'opportunità di sviluppare un percorso progettuale reale, evidenziando i principali strumenti di lavoro della progettazione e del management, l'approfondimento dei contesti di riferimento e lo sviluppo delle competenze chiave necessarie alla professione.

Il project work potrà essere sviluppato fuori dall'orario delle lezioni. In questo caso sarà presentato in sede di esame e farà parte della valutazione finale

Il terzo percorso offre, alla luce dell'inquadramento progettuale, le conoscenze relative al contesto legislativo, ai modelli di impresa e management e al reperimento di fondi pubblici e privati.

Contenuti del corso

1) Il contesto delle attività culturali e la sua lettura

A) Spettatore, osservatore e strategie della progettazione culturale

L'osservazione tra contesto e soggettività

Spazio e comunità, la complessità del sistema culturale
L'idea di scena locale e nazionale, lo spazio dell'azione culturale
Attività culturali, beni culturali, creatività, industrie creative
Per una teoria della progettazione culturale: principali teorie associate
Strategie della progettazione: principi e esempi applicativi.
Modelli di sviluppo delle iniziative in ambito culturale, riferimenti antropologici

B) L'analisi di scenario

Sistemi culturali contemporanei
Gli stakeholders
Le esperienze degli altri: Benchmarking
L'analisi SWOT

2) Lo sviluppo di un progetto culturale e le sue tecniche

Ciclo di vita di un evento culturale
Tecniche di ideazione, progettazione e realizzazione dell'evento culturale

A) Industrie culturali e sistemi territoriali

Il finanziamento alla cultura e allo spettacolo
I sistemi territoriali: regione e amministrazioni locali
I sistemi nazionali: ministero e regolamenti
I sistemi internazionali: unione europea, reti, organismi
La nuova frontiera: le industrie creative
Leggi e regolamenti ministeriali
Leggi regionali
Cenni sui fondi europei
Le fondazioni bancarie e le altre fondazioni
Il tax credit e i finanziamenti privati

3) L'impresa culturale, funzionamento e regole

Il contesto del lavoro dello spettacolo in Puglia e in Italia
La programmazione di spettacolo organizzazione e economie
La produzione teatrale modelli, organizzazione e economie
Lo scenario internazionale
Le professioni dello spettacolo

Bibliografia

Per frequentanti

1. M. De Benedittis, Sociologia della cultura, ed. Laterza Roma-Bari:
pp 3 – 13: Il concetto di cultura
2. R. Ricco, Dispensa: Analisi di contesto
3. L. Argano, A. Bollo, P. Dalla sega, C. Vivalda, Gli eventi culturali, ideazione, progettazione, marketing, comunicazione, Ed. Franco Angeli, Milano, rist. 2011:
pp. 70 – 85: Drammaturgia degli eventi
pp. 89 – 157: Ciclo di vita di un evento culturale

4. Franco D'Ippolito, Teoria e tecnica per l'organizzatore teatrale, Editoria & Spettacolo, Roma, 2006
pp. 53 – 89: Organizzazione e produzione di uno spettacolo teatrale
5. AA. VV, Dispensa: Distretto Puglia Creativa, Il contesto produttivo culturale in Puglia
6. Roberto Ricco, Dispensa: Modelli di produzione teatrale
7. Slides lezioni Progettazione 1_RRicco.pdf
8. Slides lezioni Progettazione 2_RRicco.pdf

Per non frequentanti

1. M. De Benedittis, Sociologia della cultura, ed. Laterza Roma-Bari:
pp 3 – 13: Il concetto di cultura
2. Claudio Bernardi, Il teatro sociale, l'arte tra disagio e cultura, Ed. Carocci, Roma:
pp. 17 – 34: Cultura e società
pp. 72 – 75: Inventare eventi
3. L. Argano, P. Dalla Sega, Nuove organizzazioni culturali, Ed. Franco Angeli, Milano
pp. 13 – 44: Scenario e strategia in ambito culturale
4. L. Argano, A. Bollo, P. Dalla sega, C. Vivalda, Gli eventi culturali, ideazione, progettazione, marketing, comunicazione, Ed. Franco Angeli, Milano:
pp. 70 – 157: Drammaturgia degli eventi e Ciclo di vita di un evento culturale
5. Franco D'Ippolito, Teoria e tecnica per l'organizzatore teatrale, Editoria & Spettacolo, Roma:
pp. 53 – 89: Organizzazione e produzione di uno spettacolo teatrale
6. Roberto Ricco, Dispensa: Modelli di produzione teatrale
7. AA. VV, Dispensa: Distretto Puglia Creativa, Il contesto produttivo culturale in Puglia
8. Roberto Ricco, Introduzione al volume A scene chiuse, approfondimenti, atti convegno teatro e carcere, Firenze, 2011

Organizzazione del corso

lezioni frontali con proiezione di slides

mini seminari su produzione e programmazione culturale in Puglia

per i frequentanti, esonero non obbligatorio di fine corso sul programma relativo all'ideazione e organizzazione di eventi culturali (testi esonerati 1, 4, 7,8)

Le dispense del corso verranno inviate via mail su richiesta

E-mail del docente e dei suoi collaboratori

roberto.ricco@gmail.com

Bari, 25 luglio 2016

(Roberto Giuseppe Maria Ricco)