

UNIVERSITÀ DI PISA

ARTI PERFORMATIVE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI

LUIGI FICACCI

Academic year **2021/22**
Course **SCIENZE DEL TURISMO**
Code **1348L**
Credits **12**

Modules	Area	Type	Hours	Teacher(s)
PROGETTAZIONE DI EVENTI TURISTICI	L-ART/05	LEZIONI	48	LUIGI FICACCI
TEATRO, SPETTACOLO ED EVENTI CULTURALI	L-ART/05	LEZIONI	48	FABRIZIO FIASCHINI

Obiettivi di apprendimento

Conoscenze

obiettivo del corso è il raggiungimento di capacità progettuale intrinseca alla imprenditorialità organizzativa di eventi, specificamente riguardanti arti performative, tramite la conoscenza delle complessive implicazioni dei luoghi territoriali di impatto e le loro esigenze, sia funzionali che conservative.

The aim of the course is the acquisition of planning skills that are intrinsic to the organizational entrepreneurship of events, specifically with regards to the performing arts, through the knowledge of the overall implications for affected territories, as well as both their functional and conservation needs.

[Modulo Teatro spettacolo ed eventi culturali]

Il corso intende delineare i fondamenti teorici delle performing arts (con particolare riferimento al teatro), evidenziando le declinazioni storiche e metodologiche dei suoi linguaggi, soprattutto in relazione al loro utilizzo in chiave turistica e di promozione delle identità culturali territoriali.

In questa prospettiva verranno fornite conoscenze su:

- 1) I rapporti tra rito, teatro e performance (dal medioevo alla contemporaneità)
- 2) L'evoluzione dello spettacolo in età moderna, con specifica attenzione alle sue ricadute sociali e culturali
- 3) Il ruolo dei teatri nella costruzione dell'identità culturale e sociale (dal Rinascimento ad oggi)
- 4) Il rapporto tra teatro, performance, e l'ideazione di eventi culturali e turistici.

The course intends to outline the theoretical foundations of the performing arts (with particular reference to the theatre), highlighting the historical and methodological declinations of its languages, especially in relation to their use in terms of tourism and the promotion of territorial identities.

In this perspective, will be provided on these knowledge:

- 1) The relationships between ritual, theatre and performance (from the Middle Ages to the Contemporary)
- 2) The evolution of the theatre in the modern age, with specific attention to its social and cultural repercussions
- 3) the role of theatres in the construction of cultural and social identity (from Renaissance to Contemporary)
- 4) The relationship between theatre, performance and the notion of cultural and tourist events

Modalità di verifica delle conoscenze

la verifica delle conoscenze avverrà tramite una impostazione seminariale e interattiva di base. In particolare verranno affidati agli studenti elaborazioni e approfondimenti specifici, tanto collettivi che singolari nel corso della didattica.

the knowledge check will take place through a seminar and interactive basic approach. In particular, students will be entrusted with specific elaborations and in-depth studies, both collective and singular in the course of teaching.

[Modulo teatro spettacolo ed eventi culturali]

Alla fine del corso gli studenti dovranno dimostrare, tramite una prova orale, di conoscere i fondamenti delle performing arts, sia nei loro aspetti teorici e metodologici, sia in quelli storici, con specifico riferimento agli argomenti trattati e alla loro relazione con la progettazione di eventi culturali e turistici

At the end of the course, students will have to demonstrate, through oral test, their knowledge about the fundamentals of performing arts, both in their theoretical and methodological aspects, and in their historical ones, with specific reference to the topics covered and their relationship with the planning of cultural and tourist events

Capacità

obiettivo del corso è il raggiungimento di complessive e fondate capacità progettuali, tramite la comprovata conoscenza e comprensione tanto dello specifico tematico che degli ambiti di impatto territoriale paesaggistico. Tali acquisizioni di base dovranno essere supportate dalla dimostrazione di autonomia critica e capacità espositiva e comunicativa

The aim of the course is the achievement of comprehensive and well-founded project skills, through the proven knowledge and understanding of both the specific issue and the areas of territorial landscape impact. These basic acquisitions must be supported by the demonstration of critical

UNIVERSITÀ DI PISA

autonomy and explanation and communication skills

[Modulo teatro spettacolo ed eventi culturali]

Alla fine del corso gli studenti, grazie alle conoscenze apprese, avranno acquisito le seguenti capacità:

- 1) Padronanza dei fondamenti teorici e metodologici delle performing arts
- 2) Capacità di orientarsi nell'evoluzione storica dei linguaggi del teatro e delle performing arts
- 3) Capacità di cogliere le relazioni fra i processi artistici e i processi sociali, culturali e turistici
- 4) Capacità di analizzare e ideare eventi culturali per il turismo a matrice performativa

in relazione con la progettazione di eventi culturali e turistici

At the end of the course the students, thanks to the acquired knowledge, will have acquired the following skills:

- 1) Knowledge of the theoretical and methodological foundations of the performing arts
- 2) Ability to orient oneself in the historical evolution of the theatrical and performing arts languages
- 3) Ability to grasp the relationships between artistic processes and social, cultural and tourist processes
- 4) Ability to analyze and design cultural events for tourism with performative matrix, according to the planning of cultural and tourist events.

Modalità di verifica delle capacità

l'acquisizione di capacità sarà verificata tramite l'affidamento singolare e collettivo della presentazione in aula e discussione di specifici approfondimenti ed elaborazioni di contesto

the acquisition of skills will be verified through the individual and collective assignment of the presentation in the classroom and discussion of specific in-depth analyzes and context elaborations

[[Modulo teatro spettacolo ed eventi culturali]

Le capacità acquisite saranno verificate nel corso della prova orale

The abilities acquired will be verified by an oral exam

Comportamenti

raggiungimento di capacità di comprensione di contenuti e moventi degli ambiti circostanti quello specifico dell'imprenditoria turistica; di capacità di intelligenza inter settoriale e interdisciplinare; di elaborazione dei contenuti, in cooperazione con i compagni di corso

achievement of understanding of the contents and motives of the areas surrounding the specific one of tourism entrepreneurship; of inter-sectorial and interdisciplinary intelligence skills; content processing, in cooperation with fellow students

[Modulo teatro spettacolo ed eventi culturali]

Lo studente saprà muoversi con consapevolezza nel campo dei linguaggi delle performing arts, sia in prospettiva storica sia nell'applicazione concreta delle conoscenze e delle capacità

Lo studente saprà valutare le ricadute concrete dell'utilizzo delle performing arts nel campo dell'ideazione e della progettazione di eventi culturali e turistici sul territorio

The student will be able to move with awareness in the field of performing arts languages, both from a historical perspective and in the concrete application of knowledges and skills

The student will be able to evaluate the concrete effects of the use of performing arts in the field of the conception and planning of cultural and tourist events.

Modalità di verifica dei comportamenti

i comportamenti soggettivi saranno verificati attraverso discussioni in aula; i comportamenti oggettivi rispetto a casi di scienza, tramite simulazioni analitiche degli elaborati progettuali

subjective behaviors will be verified through classroom discussions; the objective behaviors with respect to cases of science, through analytical simulations of the project documents

[Modulo teatro spettacolo ed eventi culturali]

Nel corso della prova orale, verranno stimolate le attitudini e le sensibilità dello studente verso le conoscenze acquisite, in modo da verificare come sono state assimilate nel suo profilo formativo, anche in termini di interesse e di sviluppi futuri

During the oral exam, the attitudes and sensitivities of the student in relationship to the acquired knowledge will be verified, in order to verify how they have been assimilated in his training profile, also in terms of interest and future developments.

Prerequisiti (conoscenze iniziali)

UNIVERSITÀ DI PISA

verranno verificate le esperienze acquisite nel corso degli studi a livello magistrale
The experiences acquired during the studies at the master's level will be verified

[Modulo Teatro Spettacolo ed eventi culturali]
No pre-acquired knowledge

Corequisiti

verrà verificato il possesso di conoscenze degli ambiti che non saranno oggetto di docenza primaria, prevalentemente riguardo ai settori del marketing, della normativa amministrativa dl territorio, delle istituzioni e normative della tutela del patrimonio culturale
the possession of knowledge of the areas that will not be the subject of primary teaching will be verified, mainly with regard to the sectors of marketing, administrative legislation of the territory, institutions and regulations for the protection of cultural heritage

[Modulo Teatro Spettacolo ed Eventi Cultrali]

Verrà verificata la conoscenza di base nei settori della storia della cultura, del turismo, della storia dell'arte, dell'antropologia e della sociologia
Basic Knowledge will be verified in the fields of history of culture, tourism, history of art, anthropology and sociology

Prerequisiti per studi successivi

il raggiungimento di una fondata esperienza di definizione progettuale e di un suo provato esercizio sono il prerequisito sostanziale per applicazioni successive

the achievement of a well-founded project definition experience and its proven exercise are the essential prerequisite for subsequent applications

[Modulo Teatro, Spettacolo ed Eventi Culturali]

La conoscenza dei rapporti fra i linguaggi del teatro e della performance e la progettazione di eventi cultrali nell'ambito del turismo

The knowledge of the relationships between the languages of theatre and performance and the planning of cultral events for the tourism

Indicazioni metodologiche

ogni nozione e argomentazione sarà costantemente accompagnata dalla considerazione interattiva del metodo che si sta percorrendo e delle sue funzionalità effettive.

Metodi didattici saranno la accentuata interattività; metodi strumentali , proiezioni di immagini in ppt

every notion and argument will be constantly accompanied by the interactive reflection on the method that is being followed and of its actual functionalities. Didactic methods will be the accentuated interactivity; instrumental methods, projections of images in ppt

[Modulo Teatro, Spettacolo, ed Eventi Culturali]

Lezioni frontali, visioni di materiale audiovisivo, discussioni e progettazioni di gruppo

Frontal Lessons, viewing of audiovisual material, group discussion and planning

Programma (contenuti dell'insegnamento)

Il turismo dall'ottica della Storia dell'Arte. L'organizzazione di eventi artistico performativi per un turismo responsabile e sostenibile nel tempo dell'emergenza pandemica

Nell'ambito del ciclo iniziato nei precedenti anni accademici riguardante il management del turismo dal punto di vista della storia dell'arte (intesa come disciplina di sviluppo e conservazione del patrimonio culturale) il programma di questo anno verte sulla progettazione di eventi artistico performativi e di altro genere ludico nell'ambito della produttività turistica. Il tema sarà svolto in rapporto alle specifiche problematiche della ripresa nelle attuali condizioni pandemiche e nell'adattamento alle circostanze delle modalità di attività turistiche responsabili e sostenibili.

Tourism from the perspective of the History of Art. The organization of performative artistic events for responsible and sustainable tourism in the time of the pandemic emergency As part of the cycle started in the previous academic years concerning the management of tourism from the point of view of art history (understood as a discipline of development and conservation of cultural heritage), this year's program focuses on the project of performative and artistic events and other playful genre, in the field of tourism productivity. The theme will be developed in relation to the specific problems of the recovery in the current pandemic conditions and in the adaptation to the circumstances of the responsible and sustainable tourist activities.

[Modulo Teatro, Spettacolo ed Eventi Culturali]

- 1) La nozione complessa di performance e di spettacolo
- 2) L'approccio teatrologico, antropologico e sociologico
- 3) I linguaggi della performance fra arte e vita
- 4) Rito e teatro nel medioevo e nella contemporaneità
- 5) Le ricadute per il turismo
- 6) Lo spettacolo moderno
- 7) Il primato del corpo e dell'azione
- 8) La nozione di evento culturale
- 9) Ideazione e progettazione di eventi culturali per il turismo

- 1) The complex notion of theatre and performance
- 2) The theatrical, anthropological and sociological approach
- 3) The languages of performance between art and life.
- 4) Theatre and ritual from the Middle Ages and Contemporary

UNIVERSITÀ DI PISA

- 5) The effects of the ritual and theatrical performance on the tourist events
- 6) The Modern theatre
- 7) The primacy of the body in the performing arts languages
- 8) The notion of cultural event
- 9) Ideation and planning of cultural events for the tourism

Bibliografia e materiale didattico

1. L. ARGANO, *Manuale di progettazione della cultura. Filosofia progettuale, design e project management in campo culturale e artistico*
Milano, Franco Angeli 2012

1. O. Loefgren, *Storia delle vacanze*, Milano, Bruno Mondadori, 2001

1. N. Carr, *Internet ci rende stupidi?*, Milano, Raffaello Cortina Editore 2012

[Modulo Teatro spettacolo ed eventi culturali]

- 1) Lezioni del Corso
- 2) ALONGE, Roberto, PERRELLI, Franco, *Storia del teatro e dello spettacolo*, Utet, Torino 2019, pp. 35-113; 187-205; 225-245; 281-292.
- 3) ARGANO, Lucio, BOLLO, Alessandro, DALLA SEGA Paolo, VIVALDA Candida, *Gli eventi culturali: ideazione, progettazione, marketing e comunicazione*, Franco Angeli, Milano 2017.

Indicazioni per non frequentanti

[Modulo Teatro spettacolo ed Eventi Culturali]

Per gli studenti non frequentanti sostituire le lezioni del corso con (no attending students program):

- 1) ALONGE, Roberto, PERRELLI, Franco, *Storia del teatro e dello spettacolo*, Utet, Torino 2019, pp. 35-113; 187-205; 225-245; 281-292.
- 2) ARGANO, Lucio, BOLLO, Alessandro, DALLA SEGA Paolo, VIVALDA Candida, *Gli eventi culturali: ideazione, progettazione, marketing e comunicazione*, Franco Angeli, Milano 2017.
- 3) CROCI Elena, *Turismo culturale. Il marketing delle emozioni*, Franco Angeli, Milano 2017.

Modalità d'esame

elaborazione scritta dell'estensione di 5 cartelle da concordare precedentemente tra argomenti proposti nel corso della docenza

prova orale sulla base dei libri di testo indicati in bibliografia e discussione dell'elaborato scritto

written test of 5 pages to be agreed in advance between topics proposed during the course oral exam on the basis of the textbooks indicated in the bibliography and discussion of the written paper

[Modulo Teatro Spettacolo ed Eventi Culturali]

Esame Orale

Oral examination

Ultimo aggiornamento 20/01/2022 10:09