UNIVERSITÀ DI PISA

ARTI PERFORMATIVE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI

FABRIZIO FIASCHINI

Anno accademico	2023/24
CdS	SCIENZE DEL TURISMO
Codice	1348L
CFU	12

Moduli	Settore/i	Tipo	Ore	Docente/i
PROGETTAZIONE DI EVENTI TURISTICI	L-ART/05	LEZIONI	48	ROSANNA CAPITANI
TEATRO, SPETTACOLO ED EVENTI CULTURALI	L-ART/05	LEZIONI	48	FABRIZIO FIASCHINI

Obiettivi di apprendimento

Conoscenze

Obbiettivo del corso è il raggiungimento di capacità progettuale pertinente 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), highlightng 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 ans tourist events

MODULO PROGETTAZIONE EVENTI TURISTICI - ROSANNA CAPITANI
L'obiettivo del corso è la conoscenza degli eventi nelle varie fattispecie di eventi privati, aziendali, pubblici/destination management.
Si approfondiranno le valenze che assumono gli eventi nei diversi contesti, con un focus specifico sul ruolo degli eventi aziendali come strumenti parte di un piano integrato di comunicazione e marketing.

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 turist events

MODULO PROGETTAZIONE EVENTI TURISTICI - ROSANNA CAPITANI

La verifica delle conoscenze avverrà sia attraverso un lavoro di elaborazione e creatività da realizzarsi durante il percorso formativo, con la forma di project work.
Duante la verifica orale saranno valutate sia le competenze teoriche, sia considerando la forte connotazione operativa del modulo, le conoscenze relative agli approfondimenti tecnici riguardanti l'organizzazione di eventi

Capacità

obbiettivo del corso è il raggiungimento di complessive e verificabili 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 ceckable 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 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 fundations 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.

MODULO PROGETTAZIONE EVENTI TURISTICI - ROSANNA CAPITANI
Obiettivo del corso è il raggiungimento di conoscenza e capacità gestionale relativa all'organizzazione di eventi, riferite alle varie tipologie di eventi introdotte e con una particolare attenzione agli eventi a sostegno della promozione del territorio (destination management/marketing).
Gli studenti acquisiranno capacità di indagine rispetto alle esigenze dei clienti, alla modalità e allo stile della comunicazione, e alle possibilità operative utili alla soddisfazione delle esigenze della committenza.
Saranno in particolare acquisite le capacità relative a:

- Ascolto empatico, comprensione delle esigenze del cliente
- Definizione aspetti logistici
- Pianificazione e project management
- Relazione con i fornitori
- Comprensione del contesto territoriale di riferimento
- Trasferimento dei valori territoriali agli elementi estetici dell'evento
- Elaborazione strumenti di marketing per la promozione di alcune tipologie di evento
- Raccolta output evento e valutazione risultati, in caso di eventi aziendali e di promozione del territorio
- CRM eventi

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 verify by an oral exam

MODULO PROGETTAZIONE EVENTI TURISTICI - ROSANNA CAPITANI
Le capacità acquisite saranno verificate attraverso la valutazione del project work e nel corso della prova orale.

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 awarness 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.

MODULO PROGETTAZIONE EVENTI TURISTICI - ROSANNA CAPITANI
Lo studente sarà in grado di interagire con consapevolezza con i soggetti coinvolti nel processo di organizzazione di un evento, nei confronti sia dei clienti sia dei fornitori.
Lo studente potrà muoversi autonomamente alla ricerca delle soluzioni logistiche e operative necessarie al successo dell'evento.

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.

MODULO PROGETTAZIONE EVENTI TURISTICI - ROSANNA CAPITANI
Attraverso il project work e l'esame orale sarà valutata l'attitudine dello studente nei confronti della materia e degli insegnamenti ricevuti, considerando anche il suo impegno nel percorso.

Prerequisiti (conoscenze iniziali)
verranno verificate le esperienze acquisite nel corso degli studi a livello liceale
The experiences acquired during the studies at the Hight School level will be verified

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

MODULO PROGETTAZIONE EVENTI TURISTICI - ROSANNA CAPITANI
Verrà valutata la conoscenza da parte dello studente del marketing e il livello formativo raggiunto, non è in ogni caso necessaria una conoscenza pregressa della materia.

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

MODULO PROGETTAZIONE EVENTI TURISTICI - ROSANNA CAPITANI
Trattandosi di una materia molto legata all'operatività, si presenteranno i vari argomenti evidenziandone gli eventuali aspetti teorici, la normativa di riferimento laddove esista, e gli aspetti soprattutto legati al marketing, comunicazione, destination management.
A corredo della spiegazione frontale, saranno proiettati contenuti in ppt al fine di rendere immediati i concetti e l'inquadramento delle soluzioni

logistiche presentate.
Gli studenti saranno in ogni caso sollecitati nella loro creatività e nel mettersi alla prova attraverso esercitazioni che non faranno parte della valutazione finale ma saranno strumenti di approfondimento oltre che di apprendimento.

Programma (contenuti dell'insegnamento)

Il turismo dall'ottica della Storia dell'Arte. L'organizzazione di eventi artistico performativi per un turismo responsabile e sostenibile nelle nuove condizoni del tempo post pandemico.
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 dell'industria turistica nelle attuali condizioni post pandemiche. Nel corso delle lezioni frontali sarà svolta la verifica di validità dei concetti e metodi generalmente recepiti dalla disciplina alle subentrate condizioni economiche, bisogni comportamenti. L'applicazione pratica dei suddetti contenuti didattici sarà svolta in ambito seminariale approfondendo la situazione di eventi festivalieri di ambito regionale toscano nell'ultimo ciclo stagionale
Tourism from the perspective of the History of Art. The organization of performative artistic events for responsible and sustainable tourism in new post-pandemic time conditions. 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 of the tourism industry in the current post-pandemic conditions. In the course of the frontal lectures, the validity of the concepts and methods generally transposed by the discipline to the changing economic conditions, needs and behaviours will be verified. The practical application of the aforementioned didactic contents will be carried out in a seminar setting, examining in depth the situation of festival events in the Tuscan regional context in the last seasonal cycle.

[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
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

MODULO PROGETTAZIONE EVENTI TURISTICI - ROSANNA CAPITANI

Programma del corso

- Gli eventi: significati e usi in un piano di comunicazione e marketing
- Il ruolo degli eventi, l'analisi dell'audience, gli strumenti da attivare
- Tipologie di eventi
    - Aziendali
    - Fiere, congressi, Business networking events
    - Istituzionali
    - Eventi promozionali del territorio/destination managmeent
    - Privati
    - Charities/Fundraising
    - Eventi sportivi, musicali, di intrattenimento
- L'organizzatore di eventi, profilo professionale
- Ideazione e progettazione degli eventi

Il ruolo della creatività
L'ascolto dei bisogni del cliente

- Pianificazione, organizzazione e gestione del tempo:

- Definizione degli obiettivi dell'evento
- Creazione di un piano d'azione
- Gestione delle scadenze e delle priorità
- Scelta e relazioni con i fornitori
- La cura del cliente
- Budgeting
- Location scouting

Selezione e gestione delle location:

- Criteri di selezione della location
- Contrattazione e gestione degli spazi
- Logistica e sicurezza degli spazi

Venue Management
Logistica e gestione operativa:

- Coordinamento del personale
- Gestione delle forniture e degli equipaggiamenti
- Pianificazione dei trasporti e degli alloggi

Venue & Risk Management

- Sicurezza e gestione dei rischi:
- Pianificazione per situazioni di emergenza
- Assicurazione della sicurezza degli ospiti e del personale
- Risoluzione dei problemi imprevisti
- La segreteria organizzativa: selezione invitati, gestione inviti
- Tecnologie e strumenti per la gestione degli eventi:
- Utilizzo di software di gestione degli eventi
- Tecnologie per la registrazione e il check-in
- Valutazione e post-analisi dell'evento:
- Raccolta dei feedback
- Valutazione delle performance rispetto agli obiettivi
- Analisi dei dati per migliorare i futuri eventi
- Normativa di riferimento
- Marketing degli eventi
- Case studies
- Focus su promozione del territorio, internazionalizzazione, settore nautico e cartario
- Gli eventi come strumenti di destination marketing

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 septtacolo 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

For non-attending students, replace course lectures with:
Asterio Savelli, Sociologia del Turismo, Hoepli, Milano 2012

[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.

MODULO PROGETTAZIONE EVENTI TURISTICI - ROSANNA CAPITANI
Slides caricate nel sistema
Project work - informazioni da richiedere al docente

Modalità d'esame

elaborazione scritta dell'estensione massima 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 maximum 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

MODULO PROGETTAZIONE EVENTI TURISTICI - ROSANNA CAPITANI
Project work ed esame orale

Ultimo aggiornamento 22/05/2024 11:39