

insegnamento	Teoria dell'arte e dell'esperienza artistica
cfu	6
eventuale articolazione in moduli	
anno di corso	2°
semestre	secondo
docente	Stefano Ruggeri
e-mail	s.ruggeri@unilink.it
ricevimento	Lunedì h 17.00 (alla fine della lezione), previa prenotazione via email termine delle lezioni o per appuntamento da concordarsi via e-mail.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO

L'insegnamento ha l'obiettivo di far conseguire i seguenti risultati di apprendimento:

1. **CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPrensIONE:** dare agli/alle studenti gli strumenti per l'analisi dell'arte figurativa e della performance contemporanea, ma anche spunti e stimoli per alimentare il proprio potenziale creativo.
2. **AUTONOMIA DI GIUDIZIO:** stimolare lo/la studente ad un approccio critico ed autonomo relativo all'arte in generale, con particolare attenzione a quella performativa.
3. **ABILITÀ COMUNICATIVE:** sollecitare lo/la studente al confronto e alla restituzione di temi che impegnano su un piano analitico e verbale complesso.

PROGRAMMA DETTAGLIATO

L'arte contemporanea, e con essa la performance, manifesta una profonda necessità di individuazione dei processi che si trovano alla base della creazione. In un'arte in cui non è più indispensabile la soddisfazione del puro senso del bello, di un'estetica apprezzabile in modo condiviso, diviene sempre più necessario raggiungere quelli che sono i semi della creazione, individuabili attraverso una profonda analisi della natura e un confronto con essa.

Il corso vuole affrontare la riflessione sul senso dell'opera d'arte organica, una realtà viva che si incarna attraverso l'espressione artistica, l'arte come manifestazione di una seconda natura. Quali sono dunque i principi attraverso i quali gli artisti e le artiste e i/le performer dell'ultimo secolo sono riusciti a dare vita alle opere più significative?

Se l'opera d'arte organica è pura espressione del vivente, allora manifesterà al suo interno un processo di evoluzione e trasformazione continua (così come in natura nulla è stabile, ma procede verso una costante evoluzione). L'evoluzione richiede un continuo processo dialettico che mette a confronto forme in opposizione, il cui risultato è un passaggio ad uno stato ulteriore.

L'arte organica porta in sé il confronto, un processo conflittuale che è volto all'evoluzione e che stimola lo spettatore/la spettatrice verso una condizione di ex-stasis, cioè di uscita fuori da sé verso uno stato di coscienza sempre più elevato.

Offrendo una panoramica storica della riflessione teatrale e artistica sul concetto di organicità, si intende avvicinare lo/la studente al potere rivoluzionario che

l'arte porta in sé, una rivoluzione a volte silenziosa, ma che attraverso processi estetici accompagna lo spettatore/la spettatrice lungo un percorso di trasformazione e maggiore coscienza.

Il corso intende dare agli/alle studenti gli strumenti per l'analisi della performance e dell'arte figurativa contemporanea, ma anche spunti e stimoli per alimentare il proprio potenziale creativo.

EVENTUALI PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE

--

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME

L'esame si svolge in forma orale in presenza, presso la sede di accreditamento del Corso di Laurea.

CRITERI DI VALUTAZIONE

L'esame finale valuterà:

1. **CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPrensIONE:** l'acquisizione da parte dello/a studente delle nozioni relative agli argomenti elencati nel programma dettagliato dell'insegnamento.
2. **AUTONOMIA DI GIUDIZIO:** la capacità dello/a studente di approcciare criticamente ai temi del corso e all'analisi dei materiali di studio.
3. **ABILITÀ COMUNICATIVE:** oltre ai contenuti delle risposte, anche la capacità di gestire, con proprietà di linguaggio, un discorso teorico complesso.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE

Il voto finale sarà espressione delle conoscenze apprese, della capacità di restituire quanto studiato con esattezza, criticità e proprietà di linguaggio. Per gli/le studenti frequentanti la partecipazione attiva alle lezioni ha un peso specifico nella valutazione del percorso di apprendimento. Potranno essere richieste prove in itinere di verifica delle conoscenze apprese e che saranno considerate nell'espressione della valutazione conclusiva.

MATERIALI DIDATTICI

Bibliografia

Per studenti frequentanti:

Tutte le presentazioni delle lezioni fornite dal docente

M. De Marinis, *In cerca dell'attore. Un bilancio del Novecento teatrale*, Roma, Bulzoni, 2000 (qualunque edizione)

W. Kandinsky, *Lo spirituale nell'arte*, SE, 2005 (qualunque edizione)

Dispense predisposte dal docente contenenti i seguenti materiali (disponibili online):

- S. Ruggeri, *Organicità artificio della natura*, in R. Ciancarelli e S. Ruggeri, *Il teatro e le leggi dell'organicità*, Audino 2005, pp. 15-26
- S. M. Ejzenstejn, *Organicità e immaginità*, in Id., *Stili di Regia*, Marsilio 1993, pp. 285-308
- S. M. Ejzenstejn, *Organicità e Pathos*, in Id., *La natura non indifferente*, Marsilio 1981, pp. 10-39, passim
- M. Schino, *La Nascita della regia teatrale*, Bari, Laterza, 2003, passim
- N. Lee Ruyter, *Genevieve Stebbins, teorica, educatrice, artista della scena*, in E. Randi (a cura di), *François Delsarte: le leggi del teatro*, Roma, Bulzoni, 1993, pp. 85-101, passim
- S. R. Sommer, *Loie Fuller, la fata della luce*, in E. Casini Ropa (a cura di), *Alle origini della danza moderna*, Bologna, Il Mulino, 1990, pp. 237-253, passim
- I. Duncan, *La danza e la sua ispirazione: scritto nella forma di un antico dialogo greco*, in S. Carandini, E. Vaccarino (a cura di), *La generazione danzante*, Roma Di Giacomo, 1997, pp. 87-90
- S. Shelton, *Lo spettacolo dell'Oriente: Ruth St.Denis*, in S. Carandini, E. Vaccarino (a cura di), *La generazione danzante*, cit., pp. 156-167, passim
- F. Ruffini, *Teatro e boxe. "L'atleta del cuore" nella scena del Novecento*, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 17-18, 127-128, 129-138.
- F. Ruffini, *Stanislavskij. Dal lavoro dell'attore al lavoro su di sé*, Roma-Bari, Laterza, 2003, pp. 66-71.

Per studenti non frequentanti:

Tutte le presentazioni delle lezioni fornite dal docente

M. De Marinis, *In cerca dell'attore. Un bilancio del Novecento teatrale*, Roma, Bulzoni, 2000 (qualunque edizione)

W. Kandinsky, *Lo spirituale nell'arte*, SE, 2005 (qualunque edizione)

W. Hogarth, *L'analisi della bellezza*, 1753, dall'Introduzione al Capitolo X incluso (disponibile in PDF nell'edizione inglese: W. Hogarth, *The Analysis of Beauty*, 1753, da *Introduction a Chapter X* (incluso), pp.33-68).

Dispense predisposte dal docente contenenti i seguenti materiali (disponibili online):

- S. Ruggeri, *Organicità artificio della natura*, in R. Ciancarelli e S. Ruggeri, *Il teatro e le leggi dell'organicità*, Audino 2005, pp. 15-26
- S. M. Ejzenstejn, *Organicità e immaginità*, in Id., *Stili di Regia*, Marsilio 1993, pp. 285-308
- S. M. Ejzenstejn, *Organicità e Pathos*, in Id., *La natura non indifferente*, Marsilio 1981, pp. 10-39, passim
- M. Schino, *La Nascita della regia teatrale*, Bari, Laterza, 2003, passim
- N. Lee Ruyter, *Genevieve Stebbins, teorica, educatrice, artista della scena*, in E. Randi (a cura di), *François Delsarte: le leggi del teatro*, Roma, Bulzoni, 1993, pp. 85-101, passim
- S. R. Sommer, *Loie Fuller, la fata della luce*, in E. Casini Ropa (a cura di), *Alle origini della danza moderna*, Bologna, Il Mulino, 1990, pp. 237-253, passim

- I. Duncan, *La danza e la sua ispirazione: scritto nella forma di un antico dialogo greco*, in S. Carandini, E. Vaccarino (a cura di), *La generazione danzante*, Roma Di Giacomo, 1997, pp. 87-90
- S. Shelton, *Lo spettacolo dell'Oriente: Ruth St.Denis*, in S. Carandini, E. Vaccarino (a cura di), *La generazione danzante*, cit., pp. 156-167, passim
- F. Ruffini, *Teatro e boxe. "L'atleta del cuore" nella scena del Novecento*, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 17-18, 127-128, 129-138.
- F. Ruffini, Stanislavskij. *Dal lavoro dell'attore al lavoro su di sé*, Roma-Bari, Laterza, 2003, pp. 66-71.

CONSIGLI DEL DOCENTE
