

PER-FORMARE IL SOCIALE

Formazione, cura e inclusione sociale attraverso il teatro

Il convegno è finanziato dal Bando PRIN 2015 ed è realizzato in collaborazione con Associazione Didee - arti e comunicazione e Associazione Fileradarte nell'ambito del progetto La Piattaforma. La Città Nuova. Danze e visioni per comunità plurali con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

L'iniziativa "Arti e pratiche performative per il sociale" a cura della Rete TiPiCi è realizzata con il sostegno di Fondazione Cariplo.

Convegno internazionale

20-21 settembre 2019

Largo A. Gemelli, 1 - Milano

www.unicatt.it

Contatti: www.prinperformareilsociale.com e performareilsociale@unicatt.it

Iscrizione obbligatoria e gratuita al convegno tramite [eventbrite](https://bit.ly/2Y20psB): <https://bit.ly/2Y20psB>

Convegno Internazionale_Per-formare il sociale (20-21.09.2019 Milano)

UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore

ARTI E PRATICHE PERFORMATIVE PER IL SOCIALE

a cura della rete TiPiCi - Trasformazione Partecipata della Comunità

Giovedì 19 settembre

Presso il Laboratorio Apollonio, Università Cattolica del Sacro Cuore, via S. Agnese, 2 - Milano

Ore 12.30

Claudio BERNARDI

Presentazione attività CIT

Centro di Cultura e Iniziativa Teatrale Mario Apollonio

Ore 12.45

Giulia INNOCENTI MALINI e Martina GUERINONI

Milano: una mappa dei laboratori di teatro sociale nella città

Ore 13.00

Rete TiPiCi: Trasformazione Partecipata della Comunità, una rete

Durante tutta la giornata (10.00-12.00, 15.00-17.00 e 17.00-19.00), accompagnati dagli operatori di teatro sociale, i partecipanti potranno recarsi presso alcuni servizi educativi, sociali e sanitari e in alcuni contesti territoriali per partecipare gratuitamente ad attività di laboratorio di teatro sociale.

Giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21 settembre

Ore 20.30

Spettacoli e performance di teatro sociale in diversi luoghi della città.

Domenica 22 settembre

Ore 10.00-13.00

Forum presso Spazio Fattoria, Via Giulio Cesare Procaccini 4, Fabbrica del Vapore, Milano. Laboratorio di idee aperto su alcuni dei temi chiave emersi durante il convegno, dove con attività individuali e di gruppo proveremo a confrontarci sulle maggiori criticità incontrate nei diversi ambiti in cui agiscono le esperienze di teatro sociale e su come la rete possa avere un impatto socio-politico e trasformativo in dialogo con i diversi soggetti della comunità. A seguire pranzo conviviale.

Per il programma dettagliato (contenuti, spazi e orari):

www.prinperformareilsociale.com

Per informazioni e per iscriversi ai laboratori:

retetipici@gmail.com

Le Giornate di studio rientrano nelle iniziative di formazione e aggiornamento del personale della scuola organizzate dall'Università Cattolica, in quanto Soggetto qualificato dal MIUR ai sensi della Direttiva n. 170 del 21/03/2016. La partecipazione dà luogo agli effetti giuridici ed economici previsti dalla normativa vigente (nota MIUR n. 2915 del 15/09/2016).

Chair: Alessandra ROSSI GHIGLIONE, SCT Centre I Unito (PRIN)

Filippo GIORDANO, Università LUMSA, Roma

La valutazione dell'impatto del teatro in carcere

Rita Maria FABRIS, Università degli Studi di Torino (PRIN), Associazione Fileradarte e Alessandra ROSSI GHIGLIONE, SCT Centre I Unito (PRIN)

Valutare l'impatto dell'esperienza teatrale nel capacity building e nel benessere delle persone e delle comunità

Guglielmo SCHININÀ, International Organization for Migration I UN Migration Agency

L'uso del teatro in programmi psicosociali in emergenza

Catterina SEIA, Fondazione Medicina a Misura di Donna

Arte, cittadini e luoghi della cura: creare salute collaborativa

Silvana BORSARI (AUSL Modena) e Cecilia GALLOTTI (Università di Bologna)

Bisogni di salute dei professionisti sociosanitari: la formazione con metodologie sociodrammatiche

Panel 3 Sulla pedagogia teatrale

Aula G.129 S. Paolo

Chair: Guido DI PALMA, Università La Sapienza Roma (PRIN)

Claudio LONGHI, Emilia Romagna Teatro Fondazione, Università di Bologna

Scuole di teatro in Italia e teatro sociale

Silvia CERRONE, SCT Centre I Unito (PRIN)

La scuola nazionale di teatro sociale e di comunità

Giulia INNOCENTI MALINI, Università Cattolica del Sacro Cuore (PRIN)

La formazione degli operatori di teatro sociale

Alessandro GARZELLA, Animali Celesti teatro d'arte civile, Pisa

La formazione dell'attore sociale

Panel 4 Teatro e comunità di apprendimento: storia e attualità dei teatri universitari

Aula G.122 Lombardo

Chair: Livia CAVAGLIERI, Università di Genova (PRIN)

Prospettive storiche

Co-chair: Roberta GANDOLFI, Università degli Studi di Parma (PRIN)

Eve Marie ROLLINAT-LEVASSEUR, DIL-TEC EA 2288 I Université Sorbonne Nouvelle Paris

La Sorbonne: enjeux du théâtre universitaire XX-XXIe siècles

Livia CAVAGLIERI, Università degli Studi di Genova (PRIN)

e Gaia Clotilde CHERNETICH, Università Ca' Foscari di Venezia, Dancing Museums 2 (PRIN)

Cemiere performative: i teatri universitari italiani e il Festival Internazionale del Teatro Universitario di Parma

Vito MINOIA, International University Theatre Association, Università di Urbino Carlo Bo

Tavola rotonda sul teatro sociale in università oggi

Co-chair: Roberto CUPPONE, Università di Genova (PRIN)

Partecipano

Valentina GARAVAGLIA, IULM Milano, Domenico Giuseppe LIPANI, Daniele SERAGNOLI e Michalis TRAITISIS, Università degli Studi di Ferrara e Balamòs Teatro Ferrara, Vito MINOIA, International University Theatre Association, Università di Urbino Carlo Bo, Barbara PIZZETTI, Università Cattolica del Sacro Cuore, Valentina VENTURINI, Università degli Studi di Roma Tre

Si diffonde sempre più nel mondo il **teatro applicato** in diversi ambiti: **salute, educazione, comunità**. Come mai? Perché il teatro è **l'arte dei corpi**, individuali e sociali. E tutti siamo un corpo che il teatro riporta al centro della vita quando è processo e non prodotto, azione e non rappresentazione. Una vita, personale e collettiva, che oggi è sempre meno imposta, sempre più libera, dunque performativa.

Poiché la causa principale del disagio umano è di natura relazionale e il benessere del corpo sociale deriva dall'accordo delle parti, l'applicazione del teatro non può che essere sociale e di comunità. Occorre dunque un **approccio biopsicosociale** per-formare persone, gruppi, comunità e società, attraverso laboratori, spettacoli, eventi e performance, riti quotidiani e festivi in cui i protagonisti non sono i professionisti dello spettacolo, ma tutte le persone di qualsiasi età, condizione, stato.

Il teatro sociale come **arte e mezzo per-formare**, trasformare e migliorare la **vita personale e collettiva** è l'oggetto del convegno internazionale “Per-formare il sociale. Formazione, cura e inclusione sociale attraverso il teatro”. Il convegno sviluppa in particolare tre ambiti del teatro sociale: quello della partecipazione sociale, comunitaria e politica; quello della cura e della salute; quello della formazione accademica, professionale e educativa. La riflessione più strettamente teorica è arricchita da una **parte esperienziale** a cura di una rete condivisa di realtà associative, artistiche e sociali, operanti a Milano Città Metropolitana (**rete TIPiCi**).

PROGRAMMA

Venerdì 20 settembre 2019

Aula G.127 Pio XI

Ore 8.30 Registrazione partecipanti

Ore 9.00 Saluti istituzionali

Filippo DEL CORNO, Assessore alla Cultura del Comune di Milano

Angelo BIANCHI, Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, Università Cattolica del Sacro Cuore

Fausto COLOMBO, Direttore del Dipartimento di Scienze della Comunicazione e dello Spettacolo, Università Cattolica del Sacro Cuore

Ore 9.15-9.30

Claudio BERNARDI, Principal Investigator PRIN, Università Cattolica del Sacro Cuore
Introduzione ai lavori

Ore 9.30-11.00

PRIMA SESSIONE: Le arti del corpo

David LE BRETON, Université de Strasbourg

De la scène de théâtre à la scène du monde: déclinaisons des corps

Tim PRENTKI, University of Winchester

The Play's the Thing: towards an Aesthetics of Engagement

Claudio BERNARDI, Università Cattolica del Sacro Cuore (PRIN)

Il teatro sociale come arte dei corpi

Ore 11.00-11.30 Pausa caffè

Ore 11.30-13.00

SECONDA SESSIONE: Le estetiche della partecipazione politica e sociale

Diana TAYLOR, New York University

Politics, Aesthetics and Performing Arts

Fabrizio FIASCHINI, Università degli Studi di Pavia (PRIN)

Per un'estetica della performance: il paradigma ludico

Emmanuel WALLON, Université Paris Nanterre

La messa in prospettiva dello spazio pubblico nelle arti del palcoscenico e della strada

Ore 13.00-13.30 Discussione

Ore 13.30-15.00 Pausa pranzo

Ore 15.00-18.00

Panel pomeridiani

Panel 1 Teatri di comunità

Aula G.128 Leone XIII

Chair: Roberta CARPANI, Università Cattolica del Sacro Cuore (PRIN)

Isabel BEZELGA, i&D Laboratory of Art History and Artistic Research (CHAIA) I University of Évora

Diversity of Community theatres: Looks from EIRPAC 2015/2017/2019

Claudio BERNARDI, Università Cattolica del Sacro Cuore (PRIN)

La drammaturgia popolare: le feste

Stefano SARZI SARTORI, Trento

Sviluppo di comunità: una trama di storie per costruire una storia

Gerardo GUCCINI, Università di Bologna

Per-formare comunità d'ascolto: pratiche e orizzonti della narrazione teatrale

Carla BINO, Università Cattolica del Sacro Cuore (PRIN)

Eventi urbani di comunità

Alessandra ROSSI GHIGLIONE, SCT Centre I Unito (PRIN)

Drammaturgie site specific: spazi, abitanti, comunità

Panel 2 Arti e pratiche performative nell'attivismo socio-politico

Aula G.125 S. Carlo

Chair: Giulia INNOCENTI MALINI, Università Cattolica del Sacro Cuore (PRIN)

Loris CARUSO, Scuola Normale Superiore, Pisa

Manifestazioni e movimenti di partecipazione dei cittadini

Oliviero PONTE DI PINO, Ateatro, Accademia di Belle Arti di Brera, Milano

I paradossi politici del teatro sociale e di comunità

Pierluigi MUSARÒ, Università di Bologna

Atlas of Transitions: arti performative come atti di cittadinanza

Roberta GANDOLFI, Università degli Studi di Parma (PRIN)

Teatro e performance nei nuovi femminismi

Alessandro TOLOMELLI, Università di Bologna, Associazione “Kmila”

Teatro dell’Oppresso: il teatro come arte marziale

Laura BUDRIESI, Università di Bologna

Teatro e attivismo per l'ambiente e gli animali

Panel 3 Estetiche partecipative nello spazio pubblico

Aula G.129 S. Paolo

Chair: Fabrizio FIASCHINI, Università degli Studi di Pavia (PRIN)

Fabrizio DERIU, Università degli Studi di Teramo

Performance, azione sociale e memoria culturale

Alessandra PIOSELLI, Accademia di Belle Arti G. Carrara di Bergamo

Performance e politica nell'arte pubblica

Annalisa SACCHI, Università luav di Venezia

Il soggetto imprevisto della performance: estetica e politica nello spazio fisico e simbolico degli scontri

Claudio CALVARESÌ, Avanzi - Sostenibilità per azioni

Spazi di comunità e city making

Paolo DALLA SEGA, Università Cattolica del Sacro Cuore

Nuove scene della festa urbana. Kobe City of Light

Rita Maria FABRIS, Università degli Studi di Torino (PRIN), Associazione Fileradarte

Danza di comunità: processi ed eventi torinesi

Panel 4 Il plus-valore del teatro sociale e di comunità

Aula G.122 Lombardo

Chair: Stefano LOCATELLI, Università La Sapienza Roma (PRIN)

Lucio ARGANO, Università Cattolica del Sacro Cuore

Teatro sociale ed economia della cultura

Stefano LOCATELLI, Università La Sapienza Roma (PRIN)

Teatro sociale e possibilità economiche (e non-economiche)

per i nostri nipoti

Mimma GALLINA, Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi Milano, Associazione Ateatro

Il teatro sociale nelle politiche e nel sistema legislativo italiano

Alberto PAGLIARINO, SCT Centre I Unito (PRIN)

Prospettive europee nelle pratiche di teatro di comunità

Antonio DI LASCIO, AT.CL - Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio

Le ricadute del teatro sociale sulle istituzioni e sul territorio: il caso ATCL

Cristina CHIAVARINO, Fondazione Cariplo

Il ruolo delle arti performative nei progetti di comunità di Fondazione Cariplo

Sabato 21 settembre 2019

Aula G.127 Pio XI

Ore 9.00-10.30

PRIMA SESSIONE: To cure to care

Maria Consuelo VALENTINI, Clinica Fornaca I Gruppo Humanitas Torino (PRIN)

Functional MRI nella comprensione e cura della persona

Alessandro PONTREMOLI e Alessandra ROSSI GHIGLIONE, Università degli Studi di Torino, SCT Centre I Unito (PRIN)

Il teatro è un determinante di salute?

Le performing arts nella promozione della salute di comunità

James THOMPSON, University of Manchester

Care Aesthetics: for artful care, and careful art

Ore 10.30-11.00 Pausa caffè

Ore 11.00-12.30

SECONDA SESSIONE: Formazione e professione

Pier Cesare RIVOLTELLA, Università Cattolica del Sacro Cuore

Il cambio di paradigma nel sistema della formazione

Marco DE MARINIS, Università di Bologna

Per una politica della performance. Il teatro e la comunità a venire

Guido DI PALMA, Università La Sapienza Roma (PRIN)

La pedagogia teatrale

Ore 12.30-13.00 Discussione

Ore 13.00-14.30 Pausa pranzo

Ore 14.30-17.30

Panel pomeridiani

Panel 1 Il teatro della salute

Aula G.120 S. Bonaventura

Chair: Alessandro PONTREMOLI, Università degli Studi di Torino (PRIN)

Rossana BECARELLI, Rete Mediterranea per l'umanizzazione della Medicina

Cura e arte dentro e fuori i luoghi della cura

Enzo GROSSI, Fondazione Villa Santa Maria

Disabilità mentale, performing arts e wellbeing: uno studio empirico presso il Museo Teatrale alla Scala

Salvo PITRUZZELLA, Accademia di Belle Arti Bari, Centro ArtiTerapie Lecco

Processi di creatività nella drammaterapia

Edoardo Giovanni CARLOTTI, Università degli Studi di Torino (PRIN)

L'esperienza delle arti performative tra tradizioni antiche e neuroscienze

Matteo CANEVARI, Università degli Studi di Pavia (PRIN)

Performance e riti contemporanei di guarigione

Panel 2 Valutare i processi di teatro sociale e di comunità

Aula G.125 S. Carlo