

Corso di Diploma Accademico di Secondo livello in Didattica delle discipline coreutiche

indirizzo danza classica (DDSL01)

Biennio 2024/2026

I anno - a.a. 2024/2025

Programmi didattici

SOMMARIO

1. Anatomia applicata alla danza
2. Fisiodanza
3. Fisiotecnica della danza
4. Tecnica e analisi della danza classica
5. Metodologia e programmazione didattica della danza classica
6. Storia della danza e del balletto occidentale
7. Musica per le lezioni di danza
8. Psicologia dell'età evolutiva
9. Repertorio classico
10. Metodologia della danza classica/tirocinio
11. Relazioni musica-danza
12. Lingua inglese
13. Discipline a scelta dello studente: Sipario aperto

1. ANATOMIA APPLICATA ALLA DANZA

Docente: Sara Benedetti sara.benedetti-ext@accademiascala.it

CFA: 4

Verifica di profitto: esame

Obiettivi

Si scorreranno velocemente gli argomenti di anatomia svolti nel triennio per dare uniformità alle conoscenze della classe. Si imposterà l'analisi del movimento in maniera approfondita e articolata affrontando i passi di danza, classica accademica e non, più complessi.

Si approfondirà la correzione anatomica/tecnica con l'utilizzo dell'anatomia palpatoria.

Programma

- Distretto inferiore.
- Colonna e gabbia toracica, respirazione.
- Distretto superiore.
- Analisi del movimento di passi complessi di danza classica e accademica.
- Analisi del movimento di passi di danza contemporanea.
- Correzioni anatomiche con l'utilizzo dell'anatomia palpatoria.
- Test attivi
- Test passivi

Bibliografia

- Sara Benedetti e Romeo Cuturi, *Scienza in danza: postura, anatomia, chinesologia, biomeccanica per danzatori*, Ed. Giacomo Catalani, Arezzo 2022
- Omar De Bartolomeo, *Manuale di medicina della danza*, Ed. Nonsolofitness, Bologna 2021
- Omar De Bartolomeo ed Eliane Arditi, *A piccoli passi verso la danza*, Ed. Nonsolofitness, Bologna 2014
- Omar De Bartolomeo, *Fratture da stress nei tersicorei: prevenzione e iter diagnostico terapeutico*, Ed. Nonsolofitness, Bologna 2014
- Ibrahim Adalbert Kapandji, *Anatomia funzionale*, vol. 3, Ed. Maloine-Monduzzi, Paris-Noceto 2011
- Blandine Calais-Germain, *Anatomia del movimento*, Epsilon, Roma 2017
- Frank H. Netter, *Atlante di anatomia umana per fisioterapisti*, Edra, Milano 2018
- Dispense fornite dal docente

2. FISIODANZA

Docente: Sara Benedetti sara.benedetti-ext@accademiascala.it

CFA: 4

Verifica di profitto: esame

Obiettivi

Analisi approfondite del movimento attraverso

Prefigge di affrontare argomenti e tecniche come lavoro integrativo alla lezione di danza classica accademica punto il completamento della preparazione fisica del danzatore in tutti i suoi aspetti dando stimoli e riflessioni su come migliorare le prestazioni e prevenire lesioni da iper-lavoro o errore tecnico.

Programma

- Analisi della postura
- Analisi e correzione del salto
- Analisi e correzione degli esercizi in punta
- Analisi del passo a due
- Lavoro a terra e non solo
- Remedial teaching
- Dall'obiettivo al metodo personale e personalizzato

Bibliografia

- Sara Benedetti e Romeo Cuturi, *Scienza in danza: postura, anatomia, chinesiologia, biomeccanica per danzatori*, Ed. Giacomo Catalani, Arezzo 2022
- Omar De Bartolomeo, *Manuale di medicina della danza*, Ed. Nonsolofitness, Bologna 2021
- Omar De Bartolomeo ed Eliane Arditì, *A piccoli passi verso la danza*, Ed. Nonsolofitness, Bologna 2014
- Omar De Bartolomeo, *Fratture da stress nei tersicorei: prevenzione e iter diagnostico terapeutico*, Ed. Nonsolofitness, Bologna 2014
- Ibrahim Adalbert Kapandji, *Anatomia funzionale*, vol. 3, Ed. Maloine-Monduzzi, Paris-Noceto 2011
- Blandine Calais-Germain, *Anatomia del movimento*, Epsilon, Roma 2017
- Frank H. Netter, *Atlante di anatomia umana per fisioterapisti*, Edra, Milano 2018
- Dispense fornite dal docente

3. FISIOTECNICA DELLA DANZA

Docente: Romeo Cuturi cuturi@accademiascala.it

CFA: 2

Verifica di profitto: idoneità di giudizio

Obiettivi

Il corso affronta le linee guida del lavoro di training basato su allineamento meccanico, core stability e propriocezione avanzata, i metodi più aggiornati ed efficaci per migliorare la mobilità articolare e la flessibilità, la programmazione efficace di forza, velocità, agilità, potenza e resistenza nella danza.

Programma

- Controllo motorio: Allineamento, Core Stability e Propriocezione
- Quadrante inferiore e quadrante superiore
- Esercizi in globalità
- Mobilità articolare e flessibilità nella danza
- Come misurare la flessibilità e la mobilità articolare dei danzatori
- Mezzi e metodi per migliorare la flessibilità e la mobilità articolare
- Stretching attivo, passivo, balistico e assistito con i danzatori
- Supporti e piccoli attrezzi nella gestione dello stretching in sala
- Forza, velocità, agilità, potenza e resistenza nella danza
- Test di valutazione
- Allenamento di forza, velocità, agilità, potenza e resistenza
- HIIT per danzatori in sala
- Programmazione, calendarizzazione e periodizzazione in pratica
- Casi pratici in studio, in sala e in teatro

Bibliografia

- Romeo Cuturi, *Scienza In Danza: preparazione fisica e riabilitazione per danzatori*, Ed. Giacomo Catalani, Arezzo 2020
- Sara Benedetti e Romeo Cuturi, *Scienza in danza: postura, anatomia, chinesologia, biomeccanica per danzatori*, Ed. Giacomo Catalani, Arezzo 2022
- Omar De Bartolomeo, *Manuale di medicina della danza*, Ed. Nonsolofitness, Bologna 2021
- Omar De Bartolomeo ed Eliane Arditì, *A piccoli passi verso la danza*, Ed. Nonsolofitness, Bologna 2014
- Omar De Bartolomeo, *Fratture da stress nei tarsicorei: prevenzione e iter diagnostico terapeutico*, Ed. Nonsolofitness, Bologna 2014
- Ibrahim Adalbert Kapandji, *Anatomia funzionale*, vol. 3, Ed. Maloine-Monduzzi, Paris-Noceto 2011
- Blandine Calais-Germain, *Anatomia del movimento*, Epsilon, Roma 2017
- Frank H. Netter, *Atlante di anatomia umana per fisioterapisti*, Edra, Milano 2018

4. TECNICA E ANALISI DELLA DANZA CLASSICA

Docente: Amelia Colombini amelia.colombini-ext@accademiascala.it

CFA: 12

Verifica di profitto: esame vincolante

Obiettivi

Il corso propone un capillare approfondimento teorico pratico e la sua codificazione per mettere in grado gli studenti di avere un linguaggio comune, rafforzare e delineare la performance individuale. Inoltre propone una puntuale, attenta e mirata osservazione delle lezioni del V e VI corso per generare ulteriore esperienza, competenza e responsabilità, mirate a sviluppare tecnica, espressività ed artisticità sulla base della maturità psicofisica raggiunta dagli allievi del corso di riferimento.

Programma

Il programma prevede lezioni di tecnica con una analisi teorico pratica dettagliata e approfondita di ogni movimento meccanico che diventerà passo, esercizio base e infine lezione con scansione didattico temporale. Nelle lezioni di Tecnica accademica si svolgeranno anche in sala ballo con dimostrazioni pratiche.

Bibliografia

- Testi reperibili in Biblioteca
- Video di lezioni V e VI corso F/M della Scuola di Ballo in piattaforma
- Accesso a tutte le lezioni dal I al IV corso F/M in piattaforma
- Materiale fornito dal docente

5. METODOLOGIA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DELLA DANZA CLASSICA

Docente: Amelia Colombini amelia.colombini-ext@accademiascala.it

CFA: 9

Verifica di profitto: esame

Obiettivi

Il corso propone un capillare approfondimento teorico pratico e la sua codificazione per mettere in grado gli studenti di avere un linguaggio comune, rafforzare e delineare la performance individuale. Inoltre propone una puntuale, attenta e mirata osservazione delle lezioni del V e VI corso per generare ulteriore esperienza, competenza e responsabilità, mirate a sviluppare tecnica, espressività ed artisticità sulla base della maturità psicofisica raggiunta dagli allievi del corso di riferimento.

Programma

Le lezioni di Metodologia si avvarranno di lezioni pratiche con allievi di V e VI anno della scuola di ballo e simulate, oltre allo studio di brani del Repertorio classico per sviluppare coralità di movimento, musicalità, tecnica ed espressività e composizione sui medesimi brani degli studenti.

Bibliografia

- Testi reperibili in Biblioteca
- Video di lezioni V e VI corso F/M della Scuola di Ballo in piattaforma
- Accesso a tutte le lezioni dal I al IV corso F/M in piattaforma
- Materiale fornito dal docente

6. STORIA DELLA DANZA E DEL BALLETO OCCIDENTALE

Docente: Maria Francesca Pedroni francesca.pedroni-ext@accademiascala.it

CFA: 6

Verifica di profitto: esame

Obiettivi

Al termine della disciplina lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito la capacità di contestualizzare nello sviluppo culturale e storico di riferimento le opere, gli artisti e i fenomeni ai quali sono stati dedicati le ore frontali del corso. Inoltre di ogni opera affrontata lo studente dovrà dimostrare di avere acquisito una conoscenza approfondita sotto il profilo degli elementi tecnico-stilistici caratterizzanti le differenti scritture coreografiche anche in rapporto alla musica e alla teatralizzazione delle messe in scena.

Programma

Il programma verterà sullo studio di

- titoli esemplari del balletto romantico e tardo-romantico dell'Ottocento (*La Sylphide, Giselle, Coppélia, Sylvia, Don Chisciotte, Bayadère, Paquita, Le Corsaire, Bella addormentata, Schiaccianoci, Lago dei cigni*) in un confronto tra versioni originali e versioni novecentesche e odierne.
- Titoli cardine dei Balletti Russi di Sergej Diaghilev con coreografie di Mikhail Fokine e Vaslav Nijinsky, con particolare attenzione all'opera di rinnovamento sul balletto compiuta all'inizio del Novecento anche attraverso l'influenza della prima danza moderna americana.
- Il balletto nella Russia sovietica, post rivoluzione del 1917.
- Maestri del Novecento tra trasformazione del classico e nuovi fenomeni (Maurice Béjart, Roland Petit, Kenneth MacMillan, John Cranko, Jiri Kylian, George Balanchine, John Neumeier, William Forsythe, Pina Bausch e molti altri).
- (Accenni alla nascita delle diverse forme di danza moderna e contemporanea saranno, argomento che sarà approfondito nel II anno del Biennio)
- Assistenza alle prove in Scala dei titoli della stagione, quando possibile.

Bibliografia

Materiali e dispense fornite dalla docente, unitamente a programmi di sala in pdf del Teatro alla Scala, ove utili, e link per visionare e studiare nella loro completezza le opere affrontate durante il corso anche nelle diverse versioni affrontate dello stesso titolo.

Eventuali testi aggiuntivi verranno indicati a inizio corso.

7. MUSICA PER LE LEZIONI DI DANZA

Docente: Inessa Filistovich inessa.filistovich-ext@accademiascala.it

CFA: 4

Verifica di profitto: esame

Obiettivi

Il corso ha come obiettivo sviluppare le capacità di analisi e la conoscenza del repertorio musicale per la danza. Gli studenti consolideranno le competenze precedentemente acquisite per poter mettere in musica i passi di sbarra e centro, e approfondiranno il repertorio ballettistico dal punto di vista musicale.

Programma

- Ripasso e consolidamento delle conoscenze acquisite durante gli anni del Triennio
- Studio e analisi del repertorio musicale per l'accompagnamento della danza nel panorama internazionale
- Analisi delle raccolte e crestomazie per le lezioni di danza classica
- Studio e analisi del repertorio ballettistico

Bibliografia

- *Luigi Rossi, Teoria musicale, Carrara Edizioni*
- *Barbara Cocconi, "Quaderno del pianista "al ballo"", Dantone edizioni e musica*
- *Alessandra Pipitone, "Teoria e pratica musicale per la danza", Volontè & Co*
- *Harriet Cavalli, DANCE AND MUSIC - A Guide to Dance Accompaniment for Musicians and Dance Teachers*
- *Dispense fornite dal Docente*

8. PSICOLOGIA DELL'ETÀ EVOLUTIVA

Docente: Delia Duccoli delia.duccoliext@accademiascala.it

CFA: 3

Verifica di profitto: esame

Obiettivi

- Descrivere la teoria dell'attaccamento nelle sue caratteristiche chiave e nelle sue conseguenze nelle relazioni nell'infanzia e nell'età adulta
- Comprendere gli stadi di sviluppo emotivo del bambino e lo stretto legame tra aspetti emotivi e relazionali
- Descrivere le caratteristiche chiave del temperamento nell'infanzia e i modi in cui si manifestano nelle diverse età
- Conoscere i principi delle teorie fondamentali proposte per sviluppare l'identità di genere
- Valutare criticamente il valore delle interazioni tra pari per lo sviluppo sociale e cognitivo dei bambini e degli adolescenti

Programma

I contenuti riguarderanno:

- Il passaggio dalla psicologia alla psicologia dello sviluppo
- Le teorie dell'attaccamento
- Il temperamento
- I fattori che influenzano lo sviluppo:
- Comportamento sociale e gioco
- Regolazione emotiva
- Sviluppo dell'attenzione
- Sviluppo cognitivo e apprendimento
- Sviluppo motorio
- Il concetto di sé e l'identità di genere
- Il gruppo dei pari e l'interazione tra pari

Bibliografia

- *Psicologia dello sviluppo* a cura di M. Anna Tallandini, Pearson ed
- Dispense della docente

9. REPERTORIO CLASSICO

Docente: Biagio Tambone tbiagio@hotmail.it

CFA: 5

Verifica di profitto: idoneità di giudizio

Obiettivi

Il corso si propone di guidare gli studenti nell'apprendimento e insegnamento di variazioni di balletti classici. In particolare, il percorso mira a sviluppare una comprensione del contesto storico e culturale delle opere, favorendo un'interpretazione artistica consapevole dei ruoli. Gli studenti acquisiranno competenze didattiche specifiche per l'insegnamento delle variazioni e saranno guidati nell'adattare il proprio metodo alle esigenze degli allievi, con l'obiettivo di consolidare le proprie abilità tecniche e interpretative.

Programma

Variazioni tratte dal repertorio classico per la maggior parte e da quello didattico sviluppato dalla scuola russa

Assistenze alle prove della produzione artistica della Scuola ed eventuali produzioni del Teatro

Assistenza alle lezioni del Corso di Perfezionamento

Bibliografia

Video di repertorio

10. METODOLOGIA DELLA DANZA CLASSICA/TIROCCINIO

Docente: Amelia Colombini amelia.colombini@accademiascala.it

CFA: 5

Verifica di profitto: idoneità di giudizio

Obiettivi

Obiettivi

Il corso propone un capillare approfondimento teorico pratico e la sua codificazione per mettere in grado gli studenti di avere un linguaggio comune, rafforzare e delineare la performance individuale. Inoltre propone una puntuale, attenta e mirata osservazione delle lezioni del V e VI corso per generare ulteriore esperienza, competenza e responsabilità, mirate a sviluppare tecnica, espressività ed artisticità sulla base della maturità psicofisica raggiunta dagli allievi del corso di riferimento.

Programma

Assistenza programmata e regolare del V e VI corso femminile e maschile della Scuola di Ballo.

Assistenza alle lezioni del Corso di Perfezionamento.

Assistenze alle prove della produzione artistica della Scuola ed eventuali produzioni del Teatro.

Assistenze durante l'anno accademico alle lezioni di verifica I-IV corso femminile e maschile, nei tre trimestri.

Bibliografia

- Testi reperibili in Biblioteca
- Video di lezioni V e VI corso F/M della Scuola di Ballo in piattaforma
- Accesso a tutte le lezioni dal I al IV corso F/M in piattaforma
- Materiale fornito dal docente

11. RELAZIONI MUSICA-DANZA

Docente: Inessa Filistovich inessa.filistovich-ext@accademiascala.it

CFA: 4

Verifica di profitto: idoneità di giudizio

Obiettivi

Il corso ha come obiettivo lo sviluppo e la padronanza di una piena consapevolezza degli elementi fondamentali del linguaggio musicale, con particolare riferimento al rapporto tra la musica e la danza. Lo studente dovrà saper riconoscere e analizzare la scrittura, la forma, individuare le frasi musicali con cui si articola un brano. Dovrà anche saper individuare il tempo e la ritmica delle composizioni scelte.

Programma

- Studio e ripasso delle conoscenze ed esperienze dirette, in teoria e in pratica, degli elementi di base della grammatica e della sintassi musicale
- Studio dei brani musicali e della loro realizzazione ritmica ed espressiva
- Esercizi per la voce e la corretta intonazione
- Dettati ed esercizi ritmici
- Analisi dei brani musicali e realizzazione dei passi in musica

Bibliografia

- Luigi Rossi, Teoria musicale, Carrara Edizione
- Barbara Cocconi, "Quaderno musicale del danzatore", Dantone edizioni e musica
- Alessandra Pipitone, "Teoria e pratica musicale per la danza", Volontè & Co
- Harriet Cavalli, DANCE AND MUSIC - A Guide to Dance Accompaniment for Musicians and Dance Teachers, University Press of Florida, Gainesville 2001
- Dispense fornite dal docente

12. LINGUA INGLESE

Docente: Charlotte Buckmaster charlotte.buckmaster@scmmi.it

CFA: 4

Verifica di profitto: esame al livello B2.

Obiettivi

Gli studenti impareranno a comunicare in inglese in modo più spontaneo attraverso un metodo interattivo con lo scopo di raggiungere almeno il livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

Programma

- Introduzione alla metodologia.
- Lavoro sulla fonetica inglese allo scopo di migliorare la comprensione orale e formare la base per il resto del corso.
- Lavoro pratico sulla grammatica inglese basato sulle differenze tra l'inglese e l'italiano affrontando i problemi specifici che una madrelingua italiano potrebbe incontrare.
- Miglioramento della comprensione orale e scritta attraverso materiali multimediali originali in inglese.

Bibliografia

- Dispense fornite dal docente

13. DISCIPLINE A SCELTA DELLO STUDENTE

13.1. SIPARIO APERTO: ASSISTENZA AGLI SPETTACOLI TEATRALI

Docente: Frédéric Olivieri olivieri@accademialascale.it

CFA: 3

Verifica di profitto: idoneità di giudizio

Obiettivi

Obiettivo del corso è facilitare la conoscenza e l'approfondimento di balletti, opere, concerti sinfonici attraverso l'assistenza agli spettacoli, acquisendo un lessico appropriato relativamente al teatro musicale nel suo complesso.

Programma

- Assistenza, presso il Teatro alla Scala, di opere, balletti e concerti sinfonici
- Assistenza, presso il Teatro alla Scala, a incontri di presentazione di balletti e opere
- Assistenza a prove di balletto presso la Scuola di Ballo e il Teatro alla Scala

Bibliografia

- Programmi di sala