

**Corso di Diploma Accademico di Primo livello in Danza Classica
a indirizzo tecnico-didattico**

Triennio 2020/2023

III anno - a.a. 2022/2023

Programmi didattici

SOMMARIO

1. Anatomia e fisiologia del movimento
2. Fisiotecnica della danza
3. Tecniche di improvvisazione, analisi e sviluppo della performance
4. Teoria e pratica musicale
5. Spazio scenico ed elementi della composizione scenografica
6. Tecnica e analisi della danza classica
7. Metodologia e programmazione didattica della danza classica
8. Repertorio del balletto classico
9. Psicologia
10. Pedagogia
11. Tecniche di supporto della danza
12. Danze di carattere del repertorio del balletto classico
13. Osservazione e analisi del repertorio ballettistico
14. Danza contemporanea-laboratorio
15. Tirocinio
16. Discipline e/o attività a scelta dello studente
  - 16.1 Presenza scenica
  - 16.2 Tecnica del passo a due
  - 16.3 Storia ed estetica della danza e del teatro fisico

1. ANATOMIA E FISIOLOGIA DEL MOVIMENTO

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

CFA: 3

Verifica del profitto: esame vincolante

Obiettivi

Il corso si prefigge di approfondire l'anatomia dell'apparato locomotore, completare le basi della biomeccanica e della fisiologia articolare utili per meglio comprendere i movimenti della danza accademica. L'analisi del movimento e del gesto tecnico, correzione anatomica degli errori per prevenirli ma anche un migliorare le prestazioni fisiche/tecniche.

Programma

- Biomeccanica del movimento
- Analisi del movimento e analisi del gesto tecnico
- Correzione anatomica degli errori tecnici
- Prevenzione
- Patologie per età e le patologie le più frequenti dei distretti più interessati
- Gestione dell'infortunio: campanelli d'allarme, tempi e recupero

Bibliografia

- Omar De Bartolomeo – Eliane Arditì, *A piccoli passi verso la danza*, Nonsolofitness, Bologna 2014
- Omar De Bartolomeo, *Fratture da stress nei tarsicorei: prevenzione e iter diagnostico terapeutico*. Nonsolofitness, Bologna 2014
- Omar De Bartolomeo, *Manuale di medicina della danza*, Nonsolofitness, Bologna 2021
- Ibrahim Adalbert Kapandji, *Anatomia funzionale*, vol.3, Maloine-Monduzzi, Paris-Noceto 2011
- Jacqui Greene Haas, *Dance anatomy. 82 esercizi per migliorare, forza e tono muscolare con descrizione anatomica*, Calzetti, Mariucci, Torgiano (PG) 2013
- Blandine Calais Germain, *Anatomia del movimento*, Epsilon, Roma 2017
- Frank H. Netter, *Atlante di anatomia umana per fisioterapisti*, Edra, Milano 2018
- Romeo Cuturi, *Scienza in danza. Preparazione fisica e riabilitazione per danzatori*, Giacomo Catalani Edizioni, Novembre 2020
- Dispense fornite dal docente

2. FISIOTECNICA DELLA DANZA

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

CFA: 2

Verifica di profitto: esame

Obiettivi

Il corso si prefigge di affrontare argomenti e tecniche come lavoro integrativo alla lezione di danza classica. 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

- Lavoro integrato alla lezione di danza, le più importanti tecniche/ Analisi del salto, analisi degli esercizi in punta, analisi del passo a due, differenze con tecniche contemporanee
- Sensibilità propriocettiva/ Prevenzione, test muscolari, screening, analisi della postura
- Riscaldamento/warm-up e defaticamento/cool-down
- Mobilizzazione passiva, mobilità articolare
- Rinforzo e riequilibrio muscolare, core stability/ Remedial Teaching

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 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
- Dispense fornite dal docente

3. TECNICHE DI IMPROVVISAZIONE, ANALISI E SVILUPPO DELLA PERFORMANCE

Docente: Emanuela Tagliavia tagliavia@accademiascala.it

CFA: 2

Verifica del profitto: idoneità di giudizio

Obiettivi

Il corso riprende e approfondisce gli elementi analizzati nell'anno precedente, strutturando alcune parti della lezione che dovranno essere eseguite al fine di ottenere sequenze coreografiche del repertorio contemporaneo.

Programma

- Improvvvisazioni guidate, di gruppo e singole.
- Strutture modulari di composizione coreografica Rapporto musica e sequenza.
- Analisi di un estratto del repertorio contemporaneo e successivo apprendimento di una parte coreografica

Bibliografia

- Dispense fornite dal docente e materiale video

4. TEORIA E PRATICA MUSICALE

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

CFA: 4

Verifica di profitto: esame vincolante

Obiettivi

Il corso fornisce le conoscenze degli elementi di teoria e forma musicale, sia semplici che avanzati, con particolare riguardo alla musica dei balletti di repertorio, sviluppando negli studenti le capacità di analisi musicale (metro, ritmo, forma, caratteristiche principali ecc.).

Programma

- Ripasso e consolidamento delle competenze acquisite durante i primi due anni
- Esercitazioni ritmiche e dettati ritmici, ascolto, analisi delle diverse forme musicali
- Costruzione degli esercizi coreutici in base alle conoscenze delle forme musicali e delle cellule ritmiche
- Analisi delle variazioni di repertorio

Bibliografia

- Harriet Cavalli, DANCE AND MUSIC - *A Guide to Dance Accompaniment for Musicians and Dance*
- Luigi Rossi, *Teoria musicale*, Carrara Edizioni, 1977
- Marina Gendel - Flavia Pappacena, *Lezioni di danza in musica. Teoria e pratica dell'accompagnamento al pianoforte. Con CD Audio*, Piretti, Bologna 2013
- Vera S. Kostrovitskaya, *100 Lessons in Classical Ballet: The Eight-Year Program of Leningrad's Vaganova Choreographic School*, Limelight, New York, 2004
- Dispense fornite dal docente

5. SPAZIO SCENICO ED ELEMENTI DELLA COMPOSIZIONE SCENOGRAFICA

Docente: Francesco Bondi francesco.bondi-ext@accademiascala.it

CFA: 1

Verifica di profitto: idoneità di giudizio

Obiettivi

Il corso fornisce le conoscenze relative al lessico specifico dello spazio scenico con i relativi elementi fondamentali e i principi di base dell'illuminotecnica contestualizzati nel settore dello spettacolo dal vivo.

Programma

- Conoscere lo spazio scenico e il lessico specifico della macchina scenica teatrale.
- Conoscere e riconoscere la drammaturgia della luce e il suo rapporto con lo spazio scenico e il corpo umano.
- Analisi di esempi e progetti teatrali: osservazione e comprensione della composizione dello spazio scenico e della concezione illuminotecnica.
- Conoscere e riconoscere le potenzialità simboliche degli elementi della composizione scenografica per gestire con consapevolezza la retorica della comunicazione visiva nello spazio scenico.
- Studio dei principali criteri di progettazione: lo spazio scenico come esperienza di relazione.

Bibliografia

- S. Sinisi, I. Innamorati, *Storia del teatro. Lo spazio scenico dai greci alle avanguardie*, Bruno Mondadori, Milano, 2003.
- V. Turner, *Dal rito al teatro*, il Mulino, Bologna, 2004.
- P. Brook, *Lo spazio vuoto*, Bulzoni Editore, Roma, 1998.

6. TECNICA E ANALISI DELLA DANZA CLASSICA

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

CFA: 12

Verifica di profitto: esame vincolante

Obiettivi

Il corso fornisce le conoscenze del programma del V e VI corso della Scuola di Ballo attraverso lezioni di pratica e lezioni di praticantato per lo sviluppo delle capacità individuali nell'esecuzione dei passi.

Programma

- Analisi meccanica e definizione di ogni posizione e ogni movimento secondo il programma didattico del V e VI corso
- Come procedere nell'organizzazione di una dettagliata scansione didattica, analizzando la successione temporale di apprendimento della tecnica accademica e la conseguente suddivisione ritmica dei passi
- Definizione di lezioni teorico-pratiche impostate secondo la scansione didattica del V e VI corso

Bibliografia

- *Fare danza. Teoria e pratica della danza classica. Metodo Enrico Cecchetti*, Gremese, Roma 2001-2002
- Agrippina Vaganova, *Basic Principles of Classical Ballet. Russian Ballet Technique*, Dover, New York 1969
- Suki Schorer, *Balanchine Technique*, University Press of Florida, Gainesville 2006

7. METODOLOGIA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DELLA DANZA CLASSICA

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

CFA: 7

Verifica di profitto: esame vincolante

Obiettivi

Il corso, a partire dal programma del V e VI anno, si prefigge di sviluppare virtuosismo, musicalità, espressività e dinamicità sia nell'esecuzione tecnica dei passi che nel *saper far-fare* attraverso l'acquisizione della metodologia scaligera di insegnamento.

Programma

- Padronanza tecnica del programma del V e VI corso
- Analisi del movimento e della sua trasposizione in passo classico-accademico
- Sviluppo del passo in tutte le forme previste dal programma di V e VI corso
- Programmazione e preparazione di lezioni impostate, volte a determinare la scansione didattica annuale
- Acquisizione della capacità di sensibilizzare nel danzatore lo sviluppo di proprie capacità artistiche e musicali

Bibliografia

- Dispense fornite dal docente

8. REPERTORIO DEL BALLETTTO CLASSICO

Docente: Leonid Nikonov nikonov@accademiascala.it

CFA: 3

Verifica di profitto: esame

Obiettivi

Il corso ha come obiettivo lo studio e analisi tecnica e stilistica delle parti solistiche, di duetti e corali tratti da vari brani del repertorio classico. Il corso si concentra inoltre sull'acquisizione delle abilità tecniche ed interpretative relative al repertorio del balletto classico.

Programma

- Esamina dei principali balletti e variazioni del repertorio classico
- Particolare riferimento viene fatto alla programmazione didattica e artistica del V e VI corso della Scuola di Ballo dell'Accademia Teatro alla Scala decisa per l'anno corrente in corso
- Applicazione pratica dell'analisi tecnica, accademica e musicale di ogni variazione presa in esame.

Bibliografia

- Dispense fornite dal docente

9. PSICOLOGIA

Docente: Delia Duccoli delia.duccoli-ext@accademiascala.it

CFA: 2

Verifica di profitto: esame vincolante

Obiettivi

Il corso si propone di fornire conoscenze sul piano teorico per analizzare le dimensioni psicologiche dell'attività professionale dell'insegnante di danza. Lo studente comprenderà le connessioni tra gli studi sulle emozioni e quelli sul benessere psicologico e lo stress, attraverso lo studio dei principali disturbi psicologici, nell'infanzia-adolescenza ed in età adulta. Il corso si propone anche di fornire le basi del self empowerment.

Programma

- L'insegnante di danza e le conoscenze di psicologia nei diversi contesti di insegnamento
- Emozioni, benessere e stress: principi di psicologia positiva
- I disturbi dell'infanzia e dell'adolescenza/ I principali disturbi di apprendimento (DSA)/ I disturbi d'ansia/ La sindrome autistica
- Le dipendenze
- Empowerment e self empowerment

Bibliografia

- Mihály Csíkszentmihályi, *Flow, Psicologia dell'esperienza ottimale*, Roi Edizioni, 2021
- Giuseppe Vercelli e Gabriella D'Albertas, *Antifragili*, Urra Feltrinelli, 2021
- Dispense fornite dal docente

10. PEDAGOGIA

Docente: Vito Lentini vito.lentini-ext@accademiascala.it

CFA: 2

Verifica di profitto: esame vincolante

Obiettivi

Il corso si propone di conseguire due obiettivi correlati tra loro. Il primo modulo è finalizzato ad analizzare ed approfondire la specificità dell'arte della danza nella prassi educativa mediante il ricorso ai fondamenti teorici dell'*artistic education*, dell'*aesthetic education* e della *cultural education*. Il secondo modulo, a carattere monografico, verte intorno agli aspetti metodologico-didattici del pensiero di Giovanni Comenio e all'impostazione pedagogica del processo educativo.

Programma

- L'arte della danza e l'educazione: fondamenti di una proposta pedagogica. *Artistic education, aesthetic education, cultural education*.
- Giovanni Comenio: gli aspetti metodologico-didattici dell'educazione; il problema del metodo; le difficoltà di apprendimento e la critica alla didattica tradizionale.
- Giovanni Comenio: la didattica psicologica e il metodo scientifico.
- Dal pensiero di Giovanni Comenio ai rilievi metodologico-didattici della formazione coreutica.

Bibliografia

- Materiale didattico fornito dal docente.
- Slide del corso.
- Jacqueline M. Smith-Autard, *The art of dance in education*, A&C Black Publishers Limited, London 2002.

11. TECNICHE DI SUPPORTO DELLA DANZA

Docente: Letizia Fabbrucci fabbrucci@accademiascala.it

CFA: 2

Verifica di profitto: idoneità di giudizio

Obiettivi

L'obiettivo è fornire strumenti ai futuri maestri per trasmettere ai propri allievi schemi motori corretti; migliorare la stabilità, la mobilità articolare, la coordinazione e la dinamica dei passi del danzatore in età evolutiva.

Programma

- Breve ripasso di anatomia funzionale agli esercizi pratici proposti
- Introduzione generica dei metodi utilizzabili come tecniche di supporto
- Metodo Pilates: Principi, Obiettivi, Pratica
- Metodo Body Flying: Principi, Obiettivi

Bibliografia

- Francesco Ambrosio, Il metodo Feldenkrais, edizione Xenia
- Joseph H. Pilates, Ritorno alla Vita, edizione Carrocci editore
- Joseph H. Pilates, La vostra Salute, edizione Carrocci editore
- Massimiliano Ratta, Contrology, Arduini Sacco editore
- Eric Franklin, Preparazione alla Danza, edizione Gremese

12. DANZE DI CARATTERE DEL REPERTORIO DEL BALLETO CLASSICO

Docente: Grettel Martínez Camacho grettel.martinezcamacho-ext@accademiascala.it

CFA: 2

Verifica di profitto: idoneità di giudizio

Obiettivi

Il corso si prefigge di consolidare le conoscenze tecniche e artistiche specifiche della disciplina di danza accademica di carattere, sviluppando le difficoltà tecniche alla sbarra. Parte monografica: la relazione della coppia nei diversi stili.

Programma

- Sviluppo dell'agilità nell'uso dei cambi dei piedi, bacino, *en dehors* e *en dedans*, colpi di piedi, discese profonde e secche
- Studio approfondito nel centro dei principali caratteri riconosciuti: ungherese accademico, spagnolo accademico, orientale stilizzato
- Analisi teorico-pratica del repertorio di carattere classico in stile ungherese, spagnolo e orientale
- Consolidamento della capacità di lavoro corale e del rispetto degli specifici disegni coreografici

Bibliografia

- Ioulia Sofina, *Danze di Carattere-Tecnica accademica di carattere*, Alfredo Ferrero Editore, 2011
- Valeria Morselli, *Danza e balletto nei secoli XVIII e XIX*, Audino, 2018
- Dispense fornite dal docente

13. OSSERVAZIONE E ANALISI DEL REPERTORIO BALLETTISTICO

Docente: J. P. Halnaut Halnaut@accademiascala.it

CFA: 2

Verifica di profitto: idoneità di giudizio

Obiettivi

Il corso approfondisce la conoscenza delle variazioni nel repertorio ballettistico classico inerenti il programma didattico del V e VI corso. Propone inoltre l'acquisizione delle nozioni fondamentali per una corretta analisi coreografica del repertorio ballettistico classico, moderno e contemporaneo.

Programma

- Visione di estratti video di variazioni e composizioni inerenti il programma didattico del V e VI corso
- Assistenza alle lezioni della Scuola di Ballo dell'Accademia Teatro alla Scala
- Assistenza alle lezioni di classico del Corpo di ballo del Teatro alla Scala
- Assistenza alle prove dei balletti della stagione artistica del Teatro alla Scala

Bibliografia

- Dispense fornite dal docente

14. DANZA CONTEMPORANEA - LABORATORIO

Docente: Emanuela Tagliavia tagliavia@accademiascala.it

CFA: 1

Verifica di profitto: idoneità di giudizio

Obiettivi

Il corso propone la realizzazione di un progetto coreografico su di un tema dato con commento musicale. La realizzazione della coreografia utilizza sé stessi come interpreti, assieme a compagni di corso, al fine di ottenere variazioni di uno stesso soggetto drammaturgico. Inoltre prevede la scelta di materiale scenico ivi compreso i costumi.

Programma

- La realizzazione coreografica ingloba gli elementi tecnici studiati e sviluppati nel corso dell'anno precedente, sia nelle improvvisazioni che nella struttura dei moduli.

Bibliografia

- Dispense fornite dal docente

15. TIROCINIO

Docente: Paola Vismara vismara@accademiascala.it

CFA: 5

Verifica di profitto: idoneità di giudizio vincolante

Obiettivi

Il corso si propone di approfondire le conoscenze acquisite nelle discipline di ‘Tecnica e analisi della danza classica’ e ‘Metodologia e programmazione didattica della danza classica’, attraverso l’osservazione dei processi pedagogico-didattici delle lezioni della Scuola di Ballo

Saper condurre una lezione di danza classica di V e IV corso, attraverso il praticantato con gli allievi della Scuola di Ballo

Programma

- Osservare, tramite una griglia d’osservazione, le lezioni di danza classica del V e VI corso della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala
- Costruire e organizzare, tramite il praticantato, una lezione di danza classico-accademica per il V e VI corso con esecuzione coordinata, espressiva e musicale
- Coordinamento e gestione del pianista accompagnatore alla danza e conseguente scelta dei tempi musicali più appropriati ad ogni singolo esercizio

Bibliografia

- Dispense fornite dal docente

16. DISCIPLINE E/O ATTIVITÀ A SCELTA DELLO STUDENTE

16.1 PRESENZA SCENICA

Docente: Lucrezia Maniscotti lucrezia.maniscotti-ext@accademiascala.it

CFA: 2

Verifica di profitto: idoneità di giudizio

Obiettivi

Il corso si propone di indagare le dinamiche teatrali e gli elementi che concorrono al potenziamento della presenza scenica, migliorando l'utilizzo della voce e della comunicazione verbale (in scena o nella conduzione di una lezione), fornire qualche elemento di drammaturgia e regia per l'ideazione di uno spettacolo o per la direzione di un saggio.

Programma

- Training teatrale (maschera neutra e a pre-espressività)
- Analisi e rafforzamento della respirazione
- Lo studio del personaggio: postura, camminata, gestualità, ritmo, voce e contro-personaggio, con esempi dai metodi di Stanislavskij e Brecht
- Elementi di drammaturgia e regia e le fasi di creazione di una messa in scena

Bibliografia

- Franco Ruffino, Stanislavskij. Dal lavoro dell'attore al lavoro di sé, Laterza Editore, 2004
- Peter Brook, Lo spazio vuoto, Bulzoni editore, 1999
- Eugenio Barba e Nicola Savarese, L'arte segreta dell'attore. Dizionario di antropologia teatrale, Ubulibri edizioni, 2005
- Dispense fornite dal docente

16.2 TECNICA DEL PASSO A DUE

Docente: Biagio Tambone biagio.tambone-ext@accademiascala.it

CFA: 2

Verifica di profitto: idoneità di giudizio

Obiettivi

Il corso ha lo scopo di fornire gli strumenti tecnici della disciplina del passo a due, attraverso lo studio e l'analisi del repertorio classico.

Ai fini dell'applicazione pratica, durante il corso verrà data grande rilevanza all'approfondimento dell'espressività, della relazione con il partner, e della componente musicale.

Programma

- Basi della tecnica del passo a due
- Promenade
- Pirouette
- Salti
- Prese

Bibliografia

- Dispense fornite dal docente

16.3 STORIA ED ESTETICA DELLA DANZA E DEL TEATRO FISICO

Docente: Marinella Guatterini (docente Fondazione Milano) mguatterini@gmail.com

CFA: 2

Verifica di profitto: idoneità di giudizio

Obiettivi

Il corso ha lo scopo di fornire strumenti di analisi per affrontare poetiche e spettacoli in cui le varie discipline della scena si intersecano formando un'opera totale.

Programma

- Analisi e visione opere di Pina Bausch fino a giungere a Sasha Waltz
- Analisi e visione opere di Robert Wilson fino a giungere a Dimitris Papaioannou
- Analisi e visione opere di Alain Platel fino a giungere a Peeping Tom con Christoph Marthaler e altri

Bibliografia

- Vari saggi della docente
- testi e interviste rilasciate dagli artisti presi in esame;
- *Questione di sguardi. Sette inviti al vedere fra storia dell'arte e quotidianità* di John Berger ed. Il Saggiatore, 2015.
- *La parola alla danza/Lezioni milanesi/Cullberg, Linke, Forsythe, Wilson;*
- *Discorsi sulla Danza/Lezioni milanesi/Pina Bausch, Lucinda Childs, Mats Ek, Jean-Claude Gallotta, Martha Graham Dance Company* (i due testi si trovano nella nostra biblioteca);
- *Critica e clinica* di Gilles Deleuze ed. Raffaello Cortina Editore;
- *Parlare senza parole-Logos e Tao* di François Jullien;
- *Noli me tangere*, ed. Bollati Boringhieri
- *Tre saggi sull'immagine* di Jean-Claude Nancy, ed. Cronopio;
- *Il corpo dell'arte*, Jean-Luc Nancy, ed. Mimesis.