

**SI PUÒ FARE
TEATRO
OVUNQUE**

**CENTRO RICERCHE TEATRALI
"TEATRO-EDUCAZIONE"**

Chi siamo

Il CRT Centro Ricerche Teatrali "Teatro-Educazione" EdArtEs, Scuola Civica di Teatro, Musica, Arti Visive e Animazione, promosso dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Fagnano Olona (VA), è **un organismo culturale senza fini di lucro che promuove: l'educazione, la formazione artistica, l'espressività creativa nel campo del teatro, della musica, delle arti visive e di animazione, l'interesse per l'Arte e il pieno sviluppo della persona.**

Il CRT "Teatro-Educazione" intende favorire contatti, incontri e forme di coordinamento e di azione comune sia tra diversi segmenti e gradi dell'educazione e dell'istruzione, sia tra le famiglie, le istituzioni scolastiche, le amministrazioni, gli enti e le associazioni, affinché si prestino reciproco aiuto in iniziative dirette a migliorare la qualità e l'efficacia dei propri interventi a vantaggio della maturazione e della crescita dei singoli e della società civile nel suo insieme.

Il CRT "Teatro-Educazione" negli anni ha iniziato e solidificato una proficua collaborazione con diversi enti tra cui l'Università Cattolica del Sacro Cuore, resa possibile anche dal fatto che il Direttore Artistico, il prof. Gaetano Oliva, è docente di Teatro di Animazione presso la Facoltà di Scienze della Formazione delle sedi di Milano, Brescia e Piacenza e Coordinatore didattico del Master "Azioni e Interazioni Pedagogiche attraverso la Narrazione e l'Educazione alla Teatralità" dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

CRT
Centro Ricerche Teatrali
TEATRO - EDUCAZIONE
Scuola Civica di Teatro,
Musica, Arti Visive e Animazione
Fagnano Olona - VA -

EdArtEs
Percorsi
d'Arte

Comune di Fagnano Olona (VA)
Sede del CRT "Teatro-Educazione"

La ricerca

Il CRT "Teatro-Educazione" prosegue, anno dopo anno, la propria ricerca nel campo dell'**Educazione alla Teatralità**, scienza interdisciplinare che pone le proprie basi nel **lavoro dei registi-pedagoghi** e nel **concetto elaborato da Jerzy Grotowski di Arte come veicolo**.

Il CRT "Teatro-Educazione" focalizza il proprio impegno in ambiti precisi; le aree di ricerca attualmente in fase di sviluppo sono:

- La pedagogia teatrale e l'Arte come veicolo;
- Teatro e Territorio;
- Teatro e Scuola;
- Teatro e Diversità.

Educazione alla Teatralità

L'Educazione alla Teatralità rivela una molteplicità di finalità e scopi per contribuire al **benessere psico-fisico e sociale della persona**; in particolare vuole aiutare ciascuno a realizzarsi come individuo e come soggetto sociale; vuole dare la possibilità ad ognuno di esprimere la propria specificità e diversità, in quanto portatore di un messaggio da comunicare mediante il corpo e la voce; vuole

stimolare le capacità; vuole accompagnare verso una maggiore **consapevolezza** delle proprie relazioni interpersonali; vuole concedere spazio al processo di attribuzione dei significati, poiché accanto al **fare** non trascura la **riflessione**, che permette di acquisire coscienza di ciò che è stato compiuto.

L'Arte come veicolo

L'Educazione alla Teatralità, che trova il suo fondamento psico-pedagogico nel concetto dell'*Arte come veicolo* definito da Grotowski, in quanto **educazione alla creatività**, rappresenta per chiunque una possibilità preziosa di **affermazione della propria identità**, sostenendo il valore delle arti espressive come

veicolo per il superamento delle differenze e come vero elemento di integrazione.

Attraverso l'arte l'uomo si racconta, è protagonista della sua creazione. Essa lo mette in contatto con se stesso, ma, allo stesso tempo, lo pone in relazione con lo spazio in una dimensione temporale.

Interdisciplinarietà

L'Educazione alla Teatralità è una **scienza** che vede la **compartecipazione al suo pensiero di discipline quali la pedagogia, la sociologia, le scienze umane, la psicologia e l'arte performativa in generale.**

La scientificità di questa disciplina ne permette un'applicabilità in tutti i contesti possibili e con qualsiasi individuo, dal momento che pone al centro del suo processo

pedagogico l'uomo in quanto tale e non in quanto necessariamente abile a fare qualcosa.

Uno dei principi fondamentali della scienza dell'Educazione alla Teatralità è la formazione dell'**attore-persona**; obiettivo principale è lo sviluppo della creatività e della fantasia attraverso un **lavoro condotto, su basi scientifiche, dall'attore-soggetto su se stesso.**

La finalità ultima e irrinunciabile perseguita da questa scienza non è quella di trasformare l'uomo in attore-oggetto plasmandolo in vista della produzione di spettacoli confezionabili e vendibili sul mercato, ma quella di permettergli di **valorizzare le sue qualità individuali rispettandone la personalità.** Il prodotto finale assume un ruolo relativo rispetto al processo di formazione

dell'individualità che vuole valorizzare le differenze e le particolarità di ciascuno. Fondamentale per l'affermazione della propria identità e per lo sviluppo della fantasia e della creatività è la **conservazione della propria espressività**, che rappresenta il punto di partenza, l'elemento cardine per il **confronto con l'altro.**

La scuola

Il CRT "Teatro-Educazione" ha strutturato una proposta formativa che si concretizza nei corsi della **Scuola di Teatro, Musica, Arti Visive e Animazione** del Comune di Fagnano Olona (VA).

Lo specifico della Scuola è l'idea che il "fare teatro" costituisca in sé un'esperienza formativa integrale per e con la persona, poiché si considera il teatro nell'ottica dell'*Arte come veicolo*.

La Scuola si propone come luogo di formazione per l'Educatore **alla Teatralità**, il quale è prima di tutto **un attore, competente nell'arte teatrale e nelle arti performative in generale**. Egli è però in grado di unire a questo aspetto un'ulteriore **competenza di carattere educativo**, che lo rende capace di progettare interventi (eventi, laboratori, *performance*) in diverse realtà, dove tale abilità ricopre una grande rilevanza per l'efficacia dell'intervento stesso. Inoltre, essere oggi un educ-attore significa anche agire senza prescindere dal proprio contesto, diventare perciò un operatore culturale capace di leggere la realtà, individuandone i punti di forza e di debolezza e traducendoli in stimoli di cambiamento, usando la propria creatività sempre mantenendo come nucleo del proprio lavoro il concetto di *Arte come veicolo*.

PRIMO STUDIO "Jacques Copeau" Corso di formazione *in Educazione alla Teatralità*

Il corso è finalizzato alla formazione di esperti in Educazione alla Teatralità. Il corso si propone di fornire un curriculum formativo che dia la possibilità di acquisire conoscenze teoriche e abilità operative per quanto concerne il teatro in ambito educativo.

SECONDO STUDIO "Luigi Riccoboni" Corso di perfezionamento *sull'arte dell'attore*

Il Secondo Studio è rivolto agli allievi che hanno frequentato il Primo Studio come approfondimento del proprio percorso formativo.

SEMINARI Percorsi Estivi

Seminario "Léon Chancarel"
Manipolare e Animare i materiali

Seminario "Gian Renzo Morteo"
La Direzione Artistica

Seminario "EdArtEs"
Laboratorio
di Educazione alla Teatralità

I percorsi

www.crteducazione.it

Primo Studio

"Jacques Copeau"

CORSO DI FORMAZIONE in Educazione alla Teatralità

Il corso ha ottenuto il riconoscimento dell'ufficio MIUR nazionale per l'anno 2016-2017 come corso qualificato per la formazione per il personale della scuola.

I Moduli

Modulo 1: Educare al teatro
Modulo 2: L'utilizzo del corpo e del movimento in teatro
Modulo 3: La ricerca interiore attraverso la maschera neutra
Modulo 4: Il linguaggio verbale e vocale: dal suono alla parola
Modulo 5: Il linguaggio della

scrittura: dalla scrittura creativa al testo performativo

Modulo 6: L'improvvisazione
Modulo 7: Il linguaggio dello spazio
Modulo 8: L'educatore alla teatralità: pedagista attraverso le arti espressive
Modulo 9: L'educatore alla teatralità: l'operatore culturale

Destinatari

Insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado; educatori della scuola dell'infanzia; insegnanti di sostegno; docenti di musica e di arte.

Educatori professionali e socio-assistenziali; animatori socio-culturali; media educator.

Studenti universitari e laureati in particolare nelle discipline umanistiche, artistiche e pedagogiche.

Operatori culturali, artistici, del campo psico-pedagogico socio-assistenziale e della comunicazione, attori, registi, danzatori, musicisti, artisti; insegnanti di musica, di canto, di arti visive e grafico pittoriche, di teatro e di danza; psicologi, assistenti sociali, infermieri, medici; operatori del campo della comunicazione.

Il corso si rivolge anche a coloro che hanno interessi professionali nel campo della "relazione e della comunicazione".

Profilo professionale

Il corso è finalizzato alla formazione di esperti in Educazione alla Teatralità; si propone di fornire conoscenze teoriche e abilità operative per quanto concerne il teatro in ambito educativo. La spendibilità della figura professionale risulta elevata; infatti si riscontra che essa può operare nelle scuole di ogni ordine e grado, in contesti formativi, socio-educativi quali comunità,

centri con utenza in situazione di disagio ecc., in ambito sia privato sia pubblico.

Verifica e valutazione

Sono previste prove intermedie sui contenuti del programma.

Per il conseguimento del titolo i partecipanti dovranno effettuare un **tirocinio** e sostenere una **prova finale**.

Tirocinio

- Ideazione, progettazione e realizzazione di un laboratorio di Educazione alla Teatralità nel proprio ambito di lavoro o in un contesto scelto.
- Partecipazione ad eventi culturali e performativi di Educazione alla Teatralità in diversi contesti.

Prova finale

Al termine del percorso è prevista l'ideazione e la realizzazione di un Progetto Creativo, performance finale, esito visibile del percorso affrontato da ciascun allievo.

Ai partecipanti che avranno **frequentato l'80% delle ore di lezione** e che avranno superato l'**esame finale**, sarà rilasciato un **Diploma di Scuola Civica in "Esperto in Educazione alla Teatralità"** firmato dal Direttore del Corso, dal Legale Rappresentante del CRT "Teatro-Educazione" e dal Sindaco di Fagnano Olona (VA).

Organizzazione e calendario

Il corso si svolge da **novembre 2016 a ottobre 2017**; gli incontri hanno luogo **ogni sabato dalle ore 14:30 alle ore 18:30** e **due sabati mattina al mese dalle ore 9:00 alle ore 13:00** secondo un calendario concordato con i partecipanti.

Le attività didattiche si compongono di: laboratori sui linguaggi espressivi, lezioni teoriche, approfondimenti, esercitazioni pratiche e guidate in relazione agli argomenti trattati a lezione, incontri con esperti esteri del mondo artistico e pedagogico di completamento alle attività di formazione. Durante il periodo delle festività di fine anno e nel periodo estivo, in accordo con

il gruppo dei partecipanti, potranno essere organizzate giornate di recupero e di approfondimento.

È prevista la partecipazione a **convegni nazionali e internazionali** di Educazione alla Teatralità. I convegni sono organizzati dal CRT Teatro-Educazione EdArtEs in collaborazione con il Master "Azioni e Interazioni pedagogiche attraverso la Narrazione e l'Educazione alla Teatralità", Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Tra le attività sono previste **esperienze laboratoriali con esperti internazionali** del settore.

Durata complessiva di svolgimento dell'attività

Il Primo Studio ha la durata annuale e comprende attività per un totale di **500 ore**. Le attività previste sono così distribuite:

- 250 ore di lezioni teorico pratiche (in presenza);
- 150 ore di lavoro individuale (studio/rielaborazione personale);
- 30 ore di tirocinio pedagogico: tirocinio e preparazione del progetto;

- 15 ore di tirocinio artistico: partecipazione ad eventi culturali e performativi;
- 35 ore prova finale: ideazione e realizzazione del Progetto Creativo finale.
- 20 ore di approfondimento: seminari, convegni, iniziative culturali, ecc.

Progetto "ArtisticaMente": Convegni e laboratori nazionali e internazionali sull'Educazione alla Teatralità e sulle arti espressive.

Programma

I contenuti del progetto si articolano come segue pur adattandosi in relazione ai bisogni e agli interessi del gruppo e dei singoli.

Modulo 1: Educare al teatro

- Breve percorso di storia del teatro;
- L'origine del laboratorio teatrale;
- I metodi teatrali del Novecento: Stanislavskij, Vachtangov, Copeau, Brecht, Grotowski, Barba;
- L'Educazione alla Teatralità: una scienza.

Modulo 2: L'utilizzo del corpo e del movimento in teatro

- Il linguaggio del corpo: dal gesto al movimento creativo (La respirazione; il gesto semplice e composto; le direzioni; l'equilibrio e il disequilibrio; educazione e controllo muscolare);
- L'espressione corporea;
- Improvvisazione singola e collettiva con e senza musica;
- Utilizzo dello spazio in ogni dimensione.

Modulo 3: La ricerca interiore attraverso la maschera neutra

- La maschera neutra (il silenzio, il gesto, il risveglio, la nascita);
- L'identificazione con elementi animati e inanimati;
- Il mimodramma e la pantomima: la narrazione di una storia con il corpo.

Modulo 4: Il linguaggio verbale e vocale: dal suono alla parola

- La respirazione e l'uso del diaframma.
- La pronuncia e l'articolazione;
- Gli accenti, le regole fonetiche;
- Improvvisazioni tra corpo e voce;
- La lettura espressiva.

Modulo 5: Il linguaggio della scrittura: dalla scrittura creativa al testo performativo

- Il laboratorio dalla parola creativa;
- Il rapporto tra testo teatrale e testo narrativo;
- La scrittura per le arti espressive: la parola-azione.

Modulo 6: L'improvvisazione

- Storia, azione, processo e composizione attraverso il teatro immagine;
- L'improvvisazione e l'happening;
- L'Animazione Teatrale storia e metodologia di lavoro.

Modulo 7: Il linguaggio dello spazio

- La scenografia
- La prossemica
- La manipolazione dei materiali
- Lo spazio della rappresentazione e lo spazio scenico.

Modulo 8: L'educatore alla teatralità: pedagoga attraverso le arti espressive

- Processi per l'acquisizione della consapevolezza di sé attraverso le arti espressive (linee teoriche; la promozione del benessere della persona - intervento preventivo - in età evolutiva);
- Pedagogia e didattica dell'Educazione alla Teatralità;
- La metodologia del laboratorio come strumento didattico;
- Ipotesi e progetti di Educazione alla Teatralità in ambito scolastico e socio-educativo: area relativa alla preadolescenza; all'adolescenza e alla giovinezza.

Modulo 9: L'educatore alla teatralità: l'operatore culturale

- L'operatore culturale: la progettazione culturale e artistica;
- Elementi di organizzazione degli eventi;
- Il Progetto Creativo - dall'idea alla realizzazione di una *performance*: metodologia di lavoro;
- Contesti relazionali ed Educazione alla Teatralità: (centri ricreativi, quartieri, centri di aggregazione e socio-culturali, unità, paesi, occasioni festive celebrative, ecc.): ipotesi e progetti di iniziative teatrali; aspetti tecnici, procedurali e organizzativi.

Seminari estivi

Giugno—Luglio 2017

Seminario “Léon Chancarel”

Manipolare e Animare i materiali

Programma

- La Manipolazione dei Materiali: dalla sensorialità all'Arte Povera;
- Ideazione e costruzioni di pupazzi e burattini;
- Costruzione di Maschere e Mascheroni;
- Dal materiale alla scena: progettazione e creazione dello spazio scenico;
- La progettualità: i materiali e l'Educazione alla Teatralità.

Seminario “Gian Renzo Morteo”

La Direzione Artistica

Programma

- Analisi critica delle figure del capocomico e del regista.
- Chiave di lettura per “dare forma” a Progetti Creativi Performativi di arte contemporanea nell'ottica filosofica dell'Arte come veicolo e dell'Educazione alla Teatralità mediante l'acquisizione di strumenti teorico-pratici per comprendere meglio e a fondo la direzione artistica.

Seminario “EdArtEs” - Laboratorio di Educazione alla Teatralità

Programma

- formazione di base sull'Educazione alla Teatralità.

Informazioni Pratiche

Modalità di iscrizione

È possibile scaricare il modulo di iscrizione dal sito **www.crteeducazione.it** e inviarlo alla sede della segreteria tramite:

- e-mail: info@crteeducazione.it
- Posta: CRT "Teatro-Educazione"
P.zza Cavour 9 - 21054, Fagnano Olona (VA)
- Fax: 0331-612148

Ammissioni

L'ammissione, ad opera del Direttore Artistico avverrà sulla base di:

- una valutazione del curriculum vitae del candidato;
- un colloquio individuale, mirato ad accertare motivazioni e attese da parte del candidato.

Cosa occorre

Abbigliamento comodo adatto al movimento.
I materiali di lavoro sono forniti dalla Scuola.

Sede di svolgimento dell'attività

Le lezioni si svolgono presso spazi messi a disposizione dal Comune di Fagnano Olona.

Costi

Quota annuale
di iscrizione: 25,00 Euro.

PRIMO STUDIO: 475,00 Euro

SECONDO STUDIO: 225,00 Euro

SEMINARI: 100,00 Euro (singolo seminario)

Centro di Documentazione Online - www.edartes.it

Il Centro di Documentazione è un servizio promosso dal CRT Teatro-Educazione EdArtEs al fine di favorire la diffusione e lo studio delle materie e delle discipline artistiche ed espressive in ambito educativo, formativo e sociale.

Il materiale online (saggi, articoli, testi, video, audio) presente nel Centro di Documentazione tratta principalmente delle arti teatrali e performative e dell'Educazione alla Teatralità e del rapporto tra Pedagogia, Psicologia e Arti Espressive.

Fondo CRT Teatro-Educazione Consultabile presso la biblioteca civica di Fagnano Olona (Va) Piazza Matteotti, 4

Il Centro di Documentazione ha costituito una raccolta di libri di teatro, arte e pedagogia teatrale. Il fondo è inserito nella Rete Bibliotecaria Provinciale di Varese ed è accessibile gratuitamente tramite il servizio bibliotecario provinciale.

Pubblicazioni

Bibliografia minima

Gaetano Oliva, *Il laboratorio teatrale*, Milano, LED, 1999

Gaetano Oliva, *Il teatro nella scuola*, Milano, LED, 1999

Gaetano Oliva, *Una didattica per il teatro attraverso un modello: la narrazione*, Padova, CEDAM, 2000

Serena Pilotto, *La drammaturgia nel teatro della scuola*, Milano, LED, 2004

Gaetano Oliva, *L'educazione alla teatralità e la formazione. Dai fondamenti del movimento creativo alla form-a-zione*, Milano, LED, 2005

Gaetano Oliva, *La letteratura teatrale italiana e l'arte dell'attore 1860-1890*, Torino, Utet, 2007

Gaetano Oliva (a cura di), *La pedagogia teatrale. La voce della tradizione e il teatro contemporaneo*, Arona, XY.IT Editore, 2009

Marco Miglionico, *Il progetto educativo del teatro di Jacques Copeau e l'educazione alla teatralità*, Arona, XY.IT Editore, 2009

Gaetano Oliva, *L'educazione alla teatralità e il gioco drammatico*, Arona, XY.IT Editore, 2010

Gaetano Oliva (a cura di), *La musica nella formazione della persona*, Arona, XY.IT Editore, 2010

Enrico M. Salati e Cristiano Zappa, *La pedagogia della maschera. Educazione alla teatralità nella scuola*, Arona, XY.IT Editore, 2011

Gaetano Oliva e Serena Pilotto, *La scrittura teatrale nel Novecento. Il testo drammatico e il laboratorio di scrittura creativa*, Arona, XY.IT Editore, 2013

Gaetano Oliva, *Education to Theatricality*, LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken (Germany), 2015

CRT "TEATRO-EDUCAZIONE"

P.zza Cavour 9 - 21054,

Fagnano Olona (VA)

Tel.: 0331-616550

Fax: 0331-612148

Mail: info@crteducazione.it

www.crteducazione.it

**CENTRO DI DOCUMENTAZIONE
(online)**

www.edartes.it

Ogni Teatro è Pedagogia

Jacques Copeau

L'Arte come veicolo

Jerzy Grotowski

