

EDUCAZIONE ALLA TEATRALITÀ LA CONSAPEVOLEZZA DEL SÉ

Corso di perfezionamento

Università Cattolica del Sacro Cuore

13 gennaio - 7 luglio 2005

DIREZIONE SCIENTIFICA:

Prof. Alessandro Antonietti, Prof. Giuseppe Farinelli, Prof. Cesare Scurati

Facoltà di Scienze della formazione

Centro d'Ateneo per l'Educazione Permanente e a Distanza

PRESENTAZIONE

Il corso si propone di formare operatori in “Educazione alla teatralità” per attività scolastiche e socio-animative; tali esperti acquisiranno competenze e conoscenze riguardanti:

- la rappresentazione e le sue dinamiche;
- il teatro come comunicazione;
- gli orientamenti psico-pedagogici per l’uso educativo del teatro in ambiti socio-educativi e culturali;
- i progetti educativi di attività teatrali in ambito scolastico e socio-animativo.

L’esperto acquisirà inoltre capacità operative riguardanti l’educazione teatrale nei suoi aspetti più specifici, quali:

- l’attività ludica;
- l’utilizzo di tecniche per stimolare la creatività;
- la costruzione di azioni sceniche in ambito educativo con l’impiego di diversi mezzi espressivi.

A tale proposito potrà sperimentare: l’espressione corporea, la recitazione, l’interpretazione del personaggio, il testo teatrale, la creazione e l’utilizzo di materiali scenici, la musica, le luci e quanto concerne la dinamica della rappresentazione.

FINALITÀ

I ritmi e le dinamiche che caratterizzano la società in cui ci troviamo a vivere ci richiede una rapida capacità di adattamento e di cambiamento, trovando soluzioni creative in relazione a molteplici situazioni diversificate, e, in particolare, di essere in grado di comunicare usando linguaggi di vario tipo. È necessario quindi formare operatori in grado di favorire in chi apprende, siano essi bambini, giovani o adulti, una buona consapevolezza di sé e notevoli capacità di reazione, di flessibilità e di relazione.

Tra i mezzi più idonei per realizzare una finalità di questo tipo vi è il teatro. Esso infatti, sviluppando creatività e consapevolezza espressiva, agevola il superamento dell’eccessiva prevalenza del linguaggio verbale introducendo quello non verbale, stimola la comunicazione simbolica, l’attenzione e la concentrazione attraverso l’acquisizione di tecniche e metodi specifici.

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.

POSSIBILITÀ OCCUPAZIONALI

La spendibilità della figura professionale risulta elevata; infatti si riscontra che essa può operare nelle scuole di ogni ordine e grado, contesti formativi, socio-educativi quali comunità, centri con utenza in situazione di disagio ecc., in ambito sia privato sia pubblico.

METODOLOGIA

Il progetto si propone di utilizzare metodi didattici che consentano:

- l’apprendimento delle indispensabili conoscenze teoriche;
- lo sviluppo delle capacità espressive attraverso l’esercizio del linguaggio verbale e non verbale;
- la scoperta e la gestione di nuove dinamiche espressive che favoriscono l’esplicazione delle potenzialità di ognuno, la collaborazione e la comunicazione;
- la trasformazione di stimoli visuali, audiovisivi, sonori, letterari in parola scritta per il teatro, in idee per la realizzazione scenica;
- la conoscenza e l’analisi delle fasi di un allestimento teatrale e la verifica sul campo delle proprie acquisizioni;
- la sperimentazione e la verifica negli aspetti concreti delle proprie capacità metodologiche e tecniche dell’educare alla teatralità contestualizzandole.

A tale scopo il corso si articola in:

1. lezioni teorico-pratiche;
2. esperienze guidate;

3. esercitazioni riguardanti: la scrittura drammaturgica, realizzazioni di azioni sceniche e animazione ludica;
4. visualizzazione e analisi di spettacoli e prove;
5. tirocini in ambito scolastico e socio-educativo.

ORGANIZZAZIONE

Il percorso formativo comprende un anno base di propedeutica all'Educazione alla teatralità e, su richiesta dei partecipanti, un secondo anno di approfondimento personalizzato. Il corso base si articola in moduli comprendenti una serie di lezioni teorico-pratiche, esperienze guidate e tirocinio (esercitazioni in ambito scolastico ed educativo).

Le lezioni saranno tenute da docenti universitari e da professionisti appartenenti a diverse aree disciplinari.

La durata del progetto è relativa al grado di approfondimento scelto per ciascun modulo; la proposta standard consiste in:

- 110 ore complessive di lezioni teorico-pratiche;
- 20 ore di tirocinio e preparazione del progetto;
- 20 ore on-line.

Gli allievi parteciperanno a laboratori di Educazione alla teatralità in fase di realizzazione in ambiti diversi.

Al termine del corso sono previste l'elaborazione e la realizzazione di un progetto di Educazione alla teatralità in un contesto scelto e di un progetto creativo.

Il corso rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento dei docenti realizzate dalle Università e automaticamente riconosciute dall'Amministrazione scolastica, ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo Comparto scuola (anni 2002-2005), art. 66, comma 1-2-3, e dà luogo agli effetti contrattuali della partecipazione alle iniziative di formazione.

Ai partecipanti laureati che avranno frequentato il 75% delle ore di lezione e che avranno superato l'esame finale, sarà rilasciato un attestato di perfezionamento dell'Università Cattolica.

In relazione alle caratteristiche, ai bisogni ed alle richieste dei partecipanti la durata ed il relativo approfondimento dei vari moduli potrà variare rispetto alle indicazioni date di seguito; alcuni moduli potranno essere sostituiti dall'ampliamento di altri.

Il periodo di svolgimento del corso è previsto dal 13 gennaio al 7 luglio 2005; le attività si svolgeranno un giorno la settimana (giovedì) dalle ore 14.30 alle ore 18.30. **Nel mese di giugno le lezioni si svolgeranno due giorni la settimana: lunedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 18.30.**

DESTINATARI

Il progetto è rivolto a Laureati, Diplomati ISEF, Insegnanti di ogni ordine e grado, Operatori Socio-Culturali, Socio-Assistenziali, Operatori del campo teatrale.

Il numero massimo dei partecipanti è fissato in 35.

Il corso non avrà luogo se non si raggiunge il numero minimo di 25 partecipanti.

CONTENUTI

I contenuti del progetto si articolano come segue:

**Introduzione: Il ruolo dell'educatore alla teatralità e la sua funzione
(docenza: prof. Alessandro Antonietti)**

Le dinamiche dell'intervento educativo ed il ruolo del gruppo

1° modulo: Educare al teatro (docenza: prof. Gaetano Oliva)

- Breve percorso di storia del teatro e di generi teatrali;
- L'origine del laboratorio teatrale;
- I metodi teatrali del Novecento: Stanislavskij, Vachtangov, Copeau, Brecht, Grotowski, Barba;
- Impostazioni di regia.

2° modulo: Espressione corporea e sviluppo del movimento creativo*(docenza: prof. Gaetano Oliva)**(Laboratorio: dott.ssa Serena Pilotto)*

Attraverso la tecnica del movimento teatrale, ciò che si muove non è solo il corpo, ma anche i pensieri e gli stati d'animo che, guidati da una precisa tecnica e sorretti dall'intenzione comunicativa, diventano teatro. La tecnica è quindi strumento, il fine è la comunicazione di uno stato d'animo, di un pensiero.

- Esercizi per la presa di coscienza del corpo e delle sue possibilità espressive (respirazione, coordinamento e dissociazione, equilibrio, contrazione e rilassamento, uso teatrale dello spazio, equilibrio del palcoscenico, coro greco, ecc.);
- Educazione e controllo muscolare e vocale;
- Comunicazione verbale e non verbale;
- Improvvisazione singola e collettiva con e senza musica;
- Composizione di sequenze in gruppo;
- Utilizzo dello spazio in ogni dimensione;
- Narrazione di una storia con il corpo;
- Storia, azione - processo, composizione.

3° modulo: Lettura teatrale (docenza: prof. Gaetano Oliva)*Tecnica della voce e regole fonetiche:*

- Esercizi di respirazione per un corretto uso del diaframma;
- Ginnastica labiale ed esercitazioni vocali per una buona articolazione;
- Regole fonetiche;
- Esercizi di modulazione del tono della voce;
- Uso dei risonatori fisiologici;
- Colorazione delle parole;
- Lettura e registrazione al microfono di brani a scelta.

4° modulo: La ricerca interiore ovvero la maschera neutra (docenza: prof. Gaetano Oliva)*(Laboratorio: dott.ssa Serena Pilotto)*

La maschera neutra è una tecnica che permette di situare il corpo in una dimensione non quotidiana ma “universale”, in uno stato neutro <<senza passato né passione>> di scoperta permanente della vita. La maschera può avere funzione di un amplificatore: nel momento in cui si cancella il volto, il più piccolo movimento del corpo assume la massima importanza; di qui la necessità di un lavoro di controllo e di presa di coscienza di ogni gesto, che dovrà a livello espressivo tendere all'essenzialità, pur riassumendo in sé la molteplicità del reale. Si viene a compiere un percorso di ricerca individuale che porta verso l'interiorità, alla ricerca dei sentimenti più profondi, con improvvisazioni che toccano temi quali:

- La maschera neutra (i quattro elementi, percorsi codificati);
- La nascita;
- L'amore;
- Gli elementi naturali;
- L'identificazione con gli animali.

5° modulo: Il testo teatrale: la drammaturgia (docenza: prof. Ermanno Paccagnini)*(Laboratorio: dott.ssa Serena Pilotto)*

- Il testo: lettura, analisi e interpretazione;
- Diverse metodologie di analisi critica di un testo teatrale;
- Mimesi e diegesi: il rapporto tra testo teatrale e testo narrativo;
- Analogie e differenze tra azione teatrale e azione sociale;
- La specificità del testo teatrale: esercitazioni;
- Analisi di testi teatrali esemplari;
- Il modello drammaturgico;
- Drammaturgia e web.

6° modulo: Creatività e spazio scenico (*docenza: prof. Gaetano Oliva*)
(Laboratorio: *dott.ssa Serena Pilotto*)

- Manipolazione dei materiali;
- Maschere e burattini;
- Scene, costumi e trucco;
- L'uso e l'importanza delle luci in teatro;
- Il mixer e i tipi di fari usati per il teatro;
- Lo spazio della rappresentazione e lo spazio scenico.

7° modulo: Musicalità (*docenza: prof. Alessandro Antonietti*)

- L'origine della musica;
- Il concetto di musicalità;
- Musicalità ed educazione musicale;
- L'individuo amusicale;
- Relazioni tra psicologia e musica (il talento musicale, lo sviluppo della disposizione musicale, il lavoro creativo);
- Il rapporto fra musica e scena;
- La rilevazione di suoni e rumori e creazione effetti sonori.

8° modulo: Ciclo di vita ed educazione alla teatralità (*docenza: prof.ssa Emanuela Confalonieri*)

- Il bambino e l'adolescente e il loro contesto di crescita;
- La relazione educativa;
- Linee teoriche per un intervento preventivo in età evolutiva.

9° modulo: Elementi di psicopedagogia (*docenza: dott. Osmano Oasi*)

- Rapporti tra psicologia, arte e animazione;
- Lo sviluppo della fantasia e della creatività;
- Processi per l'acquisizione della consapevolezza di sé;
- Metodi per la promozione dell'autostima.

10° modulo: Comunicazione ed educazione alla teatralità (*docenza: prof. Angelo Rovetta*)

- Breve storia, elementi e dinamiche dell'educazione alla teatralità;
- Pedagogia e didattica;
- 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;
- Esame dei contesti relazionali in cui si può generare il teatro (centri ricreativi, quartieri, paesi, luoghi di vacanza, occasioni festive celebrative, manifestazioni, ecc.): ipotesi e progetti di iniziative teatrali; aspetti tecnici, procedurali e organizzativi.

11° modulo: Organizzazione di eventi (*docenza: prof. Gaetano Oliva*)

(Laboratorio: *dott.ssa Monica Colombini*)

- Progettazione e messa in scena di eventi teatrali;
- Diritti SIAE;
- Riferimenti legislativi e giuridici;
- Elementi di organizzazione economica degli eventi teatrali.

12° modulo trasversale: Strumenti on-line (*docenza: prof. Paolo Ardizzone*)

- In presenza: presentazione delle tecnologie che supportano il corso;
- In presenza: alfabetizzazione informatica;
- A distanza: ripresa di situazioni interattive in forum e chat;
- A distanza: attivazione e gestione di parte delle interazioni via forum, chat, mailing list, newsletter.

Ricadute sulla metodologia:

- Mantenere in parallelo le attività di tirocinio con quelle laboratoriali, in modo che ciascuno contestualizzi gli apprendimenti in riferimento a una situazione concreta;
- Prevedere momenti di confronto a distanza fra i corsisti, anche con docenti;
- Concepire il sito web come ambiente a disposizione del corsista, che vi riporta gli esiti della propria esperienza di tirocinio (redazione diario, personalizzazione dell'apprendimento tramite percorsi in rete, produzione di materiali scritti, audiovisivi, multimediali).

Il sito web in generale risponde a funzioni diverse dell'organizzazione didattica:

- Scambio di esperienze, problemi, produzione dei corsisti;
- Archiviazione dei progetti, materiali didattici, produzione dei corsisti;
- Organizzazione interna.

I materiali che saranno caricati sul sito web potranno svolgere le seguenti funzioni:

- Anticipazione di contenuti che saranno trattati in aula;
- Riepilogo di contenuti trattati in aula;
- Esercitazioni su contenuti trattati in aula o su testi esemplari (anche in video).

DOCENTI

Direzione scientifica:

prof. ALESSANDRO ANTONIETTI

docente di Psicologia generale presso la Facoltà di Scienze della formazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore;

prof. GIUSEPPE FARINELLI

ordinario di Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea presso la Facoltà di Scienze della formazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, direttore dell'Istituto di Italianistica;

prof. CESARE SCURATI

ordinario di Didattica generale presso la Facoltà di Psicologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore del Centro d'Ateneo per l'Educazione Permanente e a Distanza (Cep@d).

Coordinamento scientifico:

prof. GAETANO OLIVA

docente di Storia del teatro e dello spettacolo, Drammaturgia, Teatro di Animazione, Organizzazione ed economia dello Spettacolo presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Docenti:

prof. ERMANNO PACCAGNINI

docente di Letteratura Italiana presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore.

prof.ssa EMANUELA CONFALONIERI

ricercatrice in Psicologia dello sviluppo e dell'educazione presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore.

prof. ANGELO ROVETTA

docente di Teorie e Tecniche della comunicazione di massa presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore.

prof. PAOLO ARDIZZONE

ricercatore in Didattica e Pedagogia speciale, docente di Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore.

dott. OSMANO OASI

ricercatore in Psicologia Dinamica presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Laboratori:

dott.ssa SERENA PILOTTO

esperta in Educazione alla teatralità, coordinatore responsabile del Centro Ricerche Teatrali "Teatro-Educazione".

dott.ssa MONICA COLOMBINI

direttrice organizzativa del Teatro "Giuditta Pasta".

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Le domande di ammissione, corredate di un dettagliato curriculum, dovranno pervenire, previo versamento di una tassa di pre-iscrizione di € 50,00 (non rimborsabile) entro il **3 dicembre 2004**, utilizzando l'apposito modulo inserito nella brochure a:

**UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
FORMAZIONE PERMANENTE**

Corso di perfezionamento in Educazione alla teatralità - La consapevolezza del sé
Via Carducci, 30 - 20123 Milano

Per la conferma dell'ammissione si prega di voler telefonare alla Segreteria della Formazione Permanente dell'Università Cattolica - telefono 02/7234.5701 nella giornata del **13 dicembre 2004**.

Il versamento della quota di iscrizione, fissata in € 850,00 esente IVA (€ 765,00 esente IVA per gli iscritti all'Associazione Ludovico Necchi e all'Associazione Amici dell'Università Cattolica) deve essere effettuato all'atto della conferma dell'ammissione mediante:

- assegno bancario o circolare; bancomat o carta di credito (VISA, Mastercard o Eurocard) presso la Formazione Permanente;
- conto corrente postale n. 15652209 intestato a Università Cattolica del Sacro Cuore - Largo Gemelli, 1 - 20123 Milano, specificando il titolo del corso sulla causale del versamento;
- bonifico bancario sul c/c 10000191 intestato a: Università Cattolica del Sacro Cuore c/o Banca Intesa Ag. 16, via Urbano III, 3 - 20123 Milano - CIN "F" - ABI 03069 - CAB 09486 indicando il titolo del corso sulla causale del versamento.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a:

Università Cattolica del Sacro Cuore

Formazione Permanente

Via Carducci, 30 - 20123 Milano

Tel. 02/7234.5701 - fax 02/7234.5706

e-mail:formazione.permanente-mi@unicatt.it

sito Internet: <http://www.unicatt.it/formazionepermanente/mi>

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
Formazione Permanente

EDUCAZIONE ALLA TEATRALITÀ

LA CONSAPEVOLEZZA DEL SÉ

Corso di perfezionamento

DOMANDA DI AMMISSIONE

Da inviare a Università Cattolica del Sacro Cuore - Formazione Permanente
Via Carducci, 30 - 20123 Milano - fax 02/7234.5706 - **entro il 3 dicembre 2004**

SCRIVERE A MACCHINA O IN STAMPATELLO

.... I sottoscritt
.....

nat a (prov.) il

codice fiscale

indirizzo privato n.

città (prov.)

cap. tel. cell.

e-mail

chiede di essere ammesso al **Corso di perfezionamento in “Educazione alla teatralità**

- **La consapevolezza del sé**”, dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in

.....
.....

presso l’Università di

e di aver versato la somma di € 50 quale quota di pre-iscrizione per l’ammissione al
Corso di perfezionamento in Educazione alla teatralità - La consapevolezza del sé.

Si allega: curriculum vitae

copia versamento € 50

Data Firma

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003

L’Università Cattolica del Sacro Cuore, in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti, in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 196/03. Le informazioni raccolte verranno utilizzate ai fini organizzativi del corso. In ogni momento, a norma dell’art.7 del citato decreto, potrà avere accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione. Compilando la scheda d’iscrizione, avrà la possibilità di ricevere materiale informativo su future e analoghe iniziative promosse dall’Ateneo. Ove fosse interessato, barri la casella qui accanto