

TEATRO E SOCIETÀ: L'AZIONE SCENICA E L'EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ

Gian Paolo Pirato

Stefania Cringoli

Convegno ArtisticaMente - Sabato 17 febbraio 2024

TEATRO E SOCIETÀ

L'ESPERIENZA DELL'ANIMAZIONE TEATRALE

CRT "Teatro-Educazione" EdArtEs -
Centro di documentazione Animazione Teatrale
ed Educazione alla Teatralità

www.crtcentrodocumentazione.it

«Il teatro non produce soltanto spettacoli
ma anche prodotti **culturali**.
Chi giudica dal punto di vista estetico
guarda solo alla merce teatrale.
Per comprendere il **valore sociale** del teatro
non bisogna guardare soltanto alle merci,
agli spettacoli prodotti, ma anche alle
relazioni che gli uomini stabiliscono
producendo spettacoli»

Gaetano Oliva

L'AZIONE SCENICA

L'uomo al centro del suo processo creativo.

Teatro: guardare per **guardarsi**

Fare TEATRO

Quale?

Educazione alla teatralità

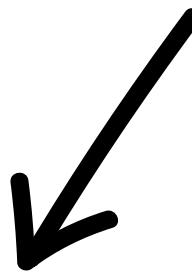
Aiutare ciascuno a realizzarsi come individuo e come **soggetto sociale**;

Arte come veicolo.
Attore-persona
definito performer

Il laboratorio dei linguaggi

FARE TEATRO

I linguaggi della comunicazione teatrale

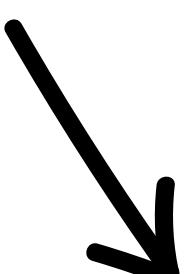
**La formazione: il laboratorio
di Educazione alla Teatralità**

Consapevolezza

Conoscenza propri linguaggi espressivi

Lavoro individuale in un lavoro di gruppo

Dare a tutti la possibilità di saper fare teatro

L'Educazione alla Teatralità e la scena

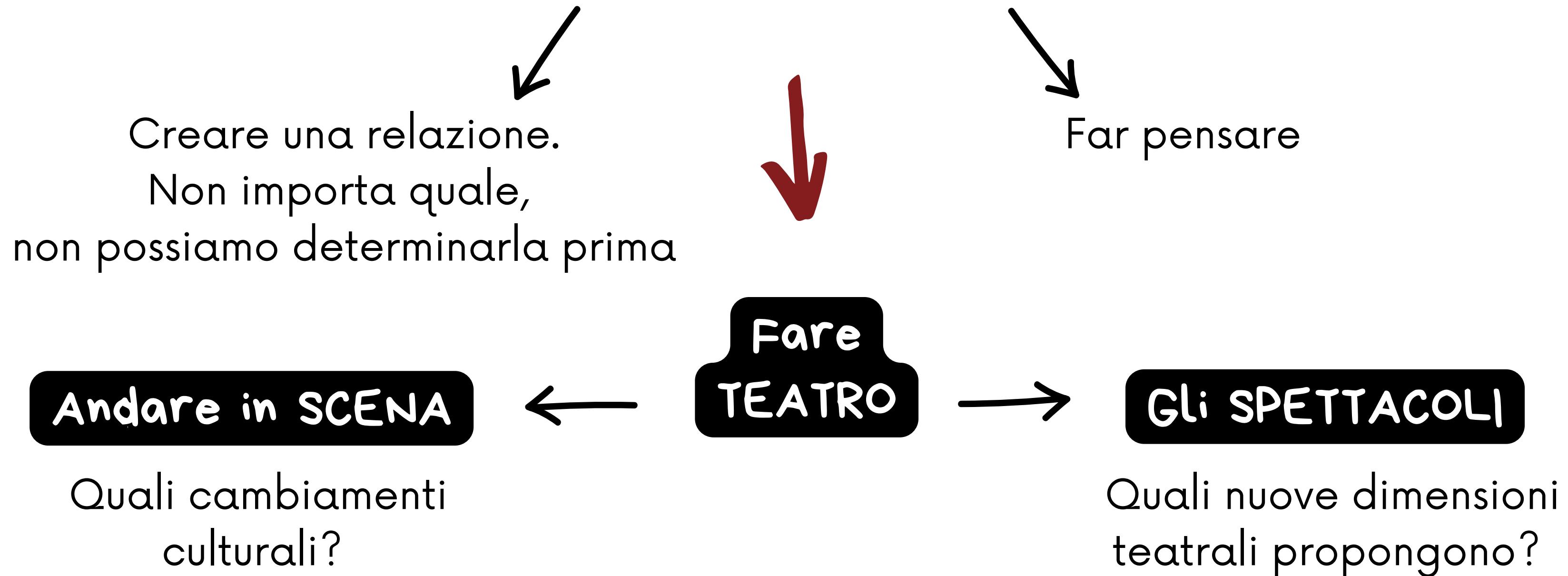
Linguaggi espressivi per riflettere sulla scena

Lavoro di relazione con l'altro

Lavoro culturale con il territorio

L'EDUCAZIONE ALLA TEATRALITÀ E LA SCENA

Teatro Ragazzi - Un'esperienza di ricerca

TEATRO RAGAZZI

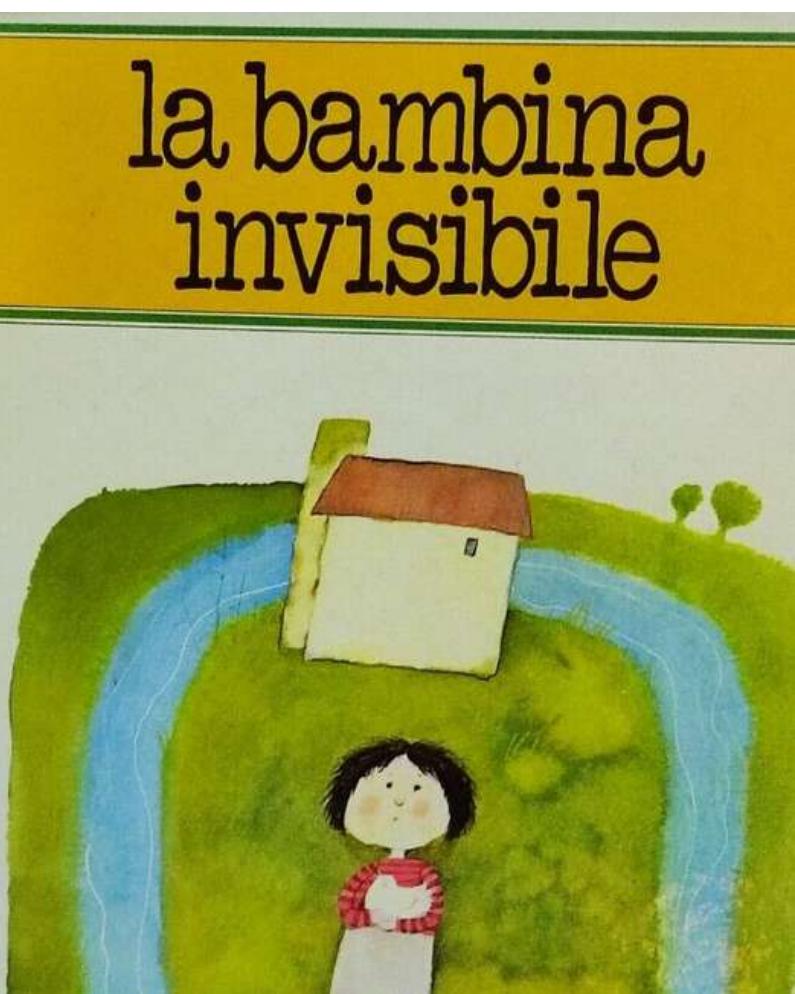
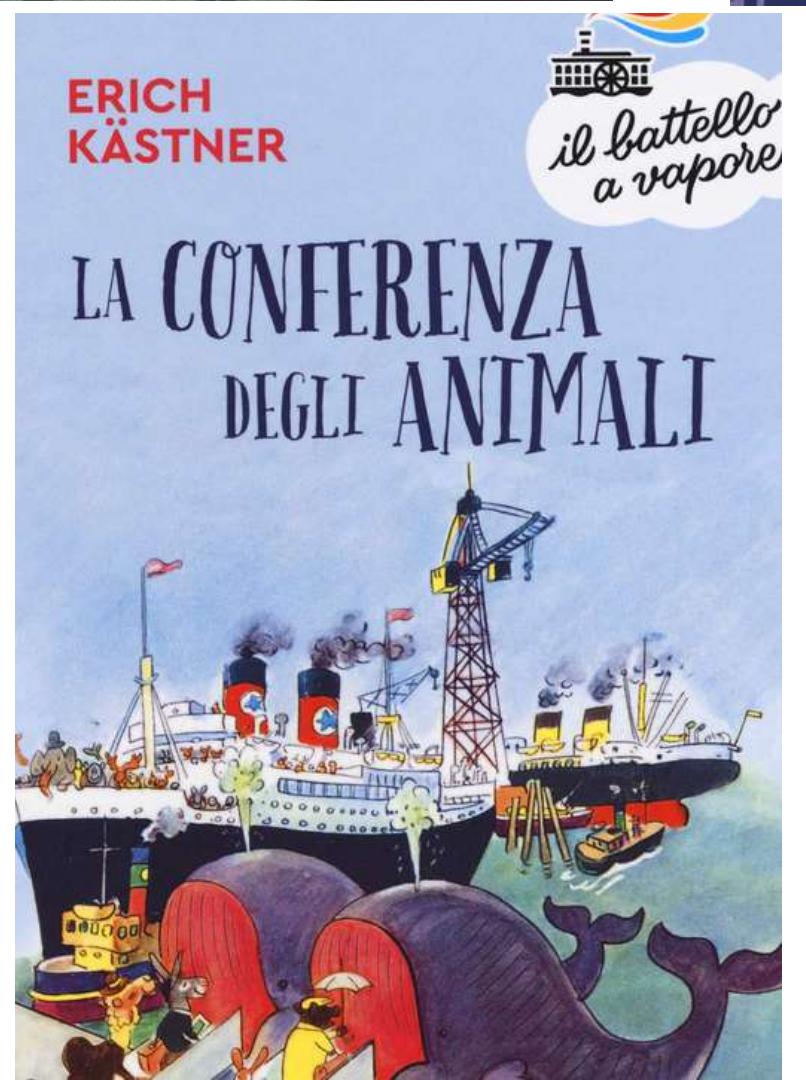
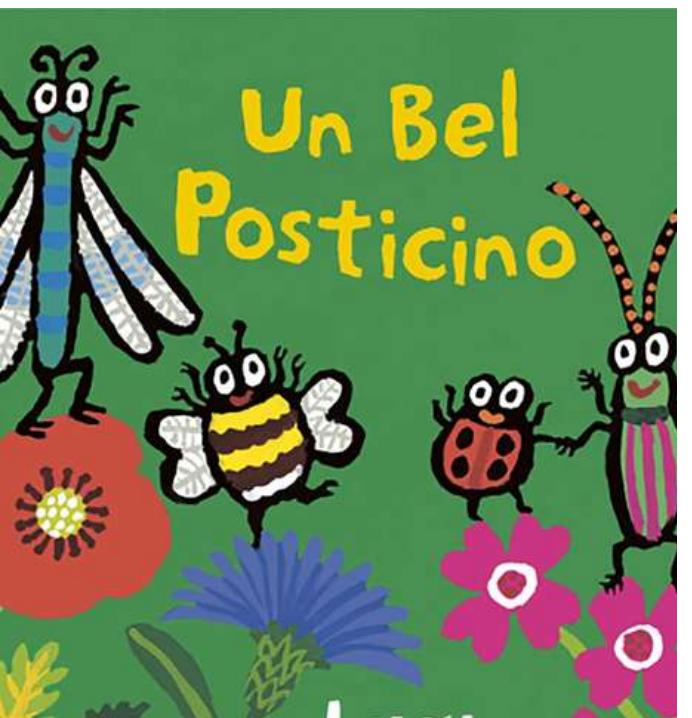
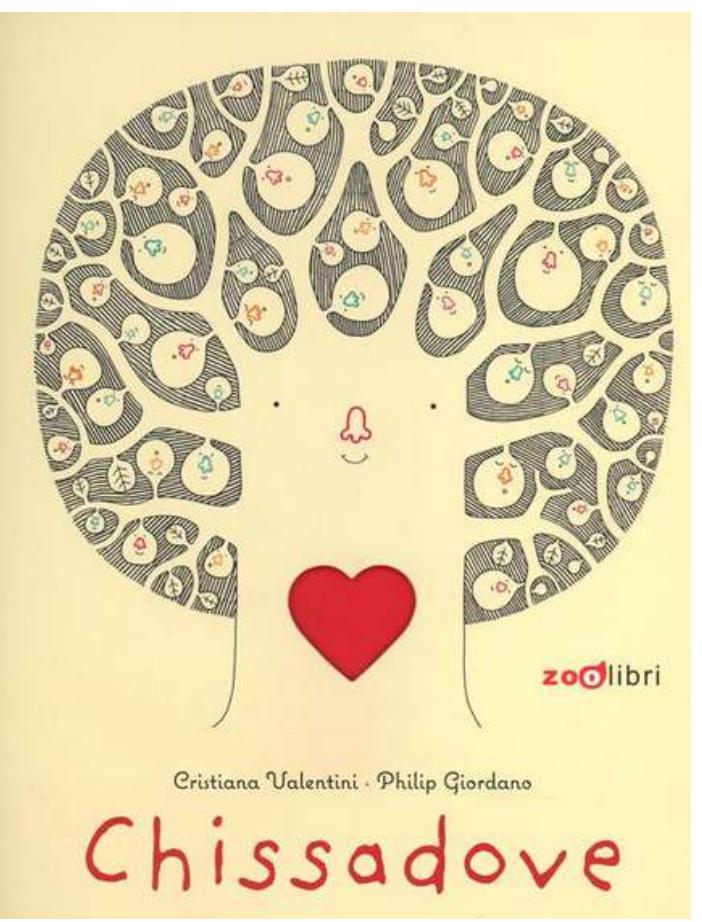
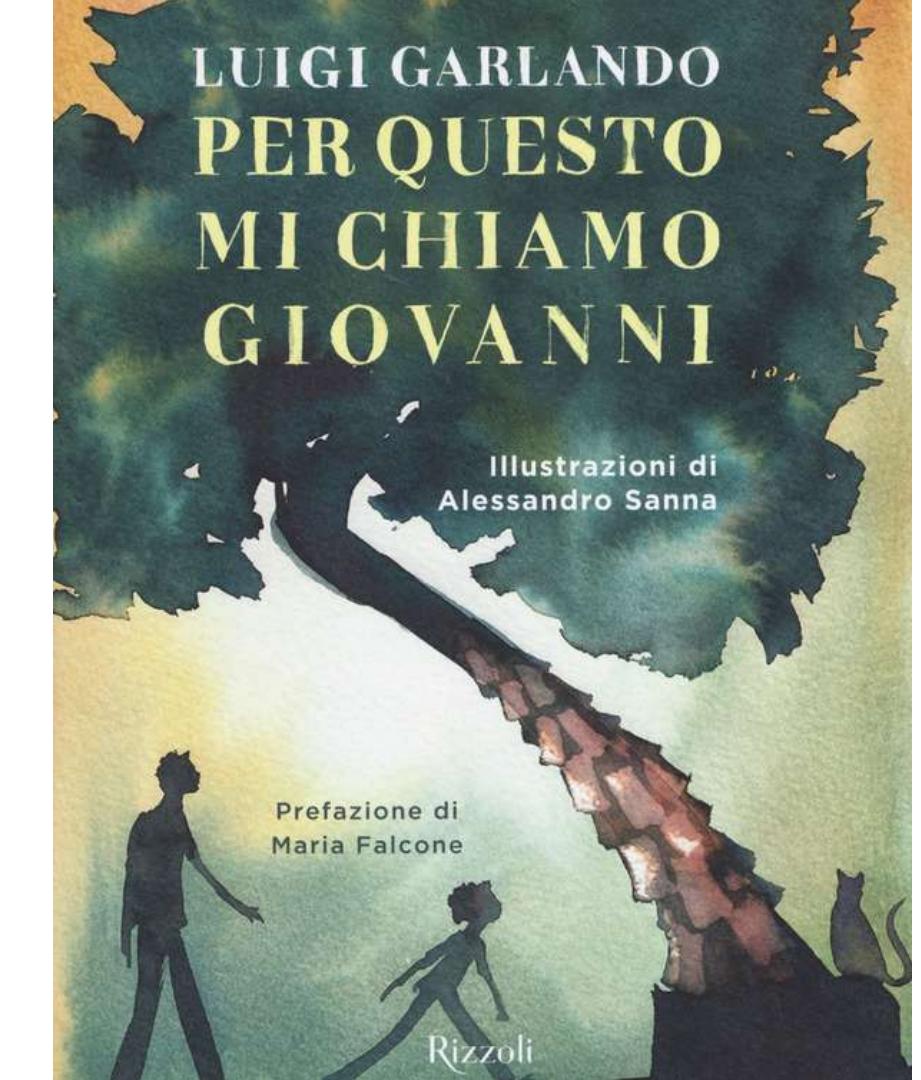
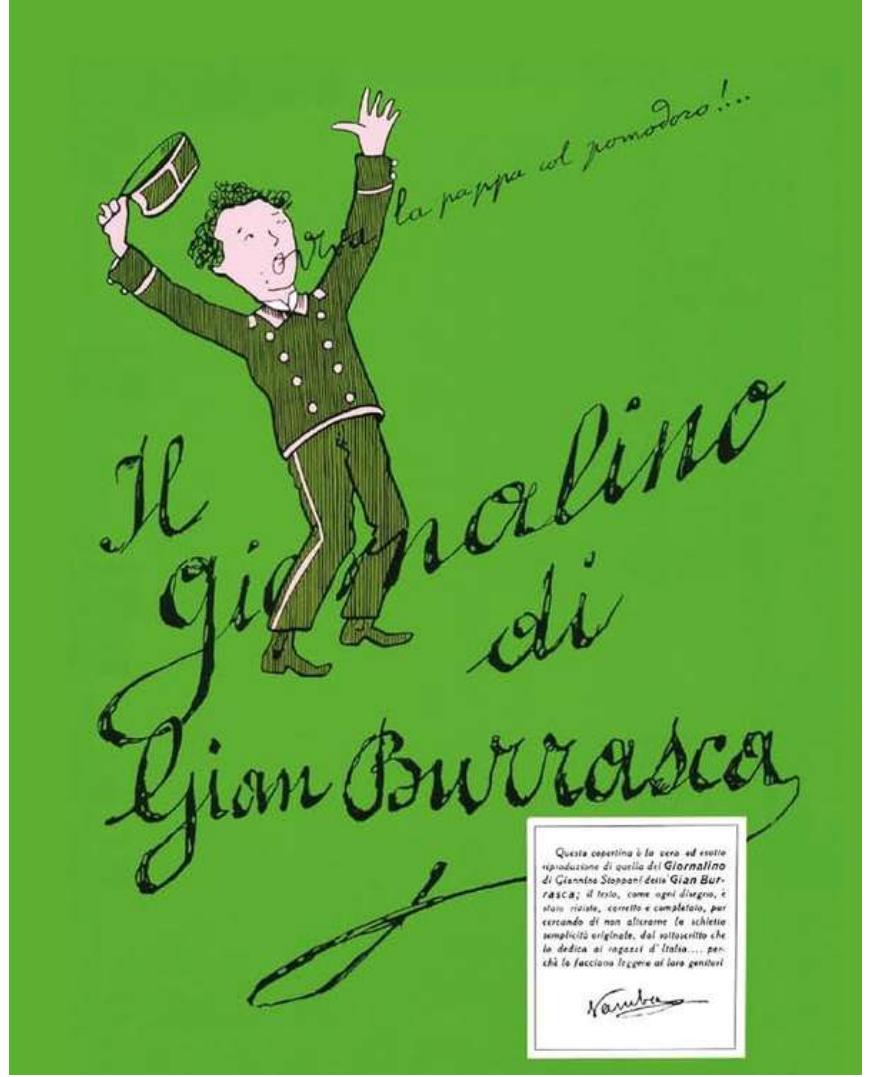
UN'ESPERIENZA DI RICERCA

I linguaggi della comunicazione teatrale e l'azione scenica

La Scrittura

- **Cosa** vogliamo dire?
- Quale pensiero per **azioni** di cambiamento?
- **Contemporaneità**
- Scelta del testo, domanda: cosa vogliamo far emergere?
- **Riscrittura** drammaturgica.
- Dal lavoro di scrittura alla scelta di come andiamo ad utilizzare gli altri linguaggi
- Ognuno **sviluppa il suo** testo e poi lo mettiamo insieme
- La **riscrittura reale** avviene **sull'azione**

PERFORMANCE

BARATTOLI... DI FELICITÀ?

LIBERAMENTE ISPIRATO A
"IL VENDITORE DI FELICITÀ"
DI DAVIDE CALÌ E MARCO SOMÀ

Ormai si vende qualsiasi cosa. Sogni, speranze, desideri. Uno strano personaggio commercia barattoli di felicità. Cosa conterranno? In tanti li vogliono ma solo uno, nella sua semplicità, scoprirà il segreto. Si può davvero vendere tutto?

Un carretto, valigie e tanti barattoli di vetro trasformano lo spazio in un luogo pieno di poesia!

DIREZIONE ARTISTICA DI GAETANO OLIVA

 NATALE, DONO

 3-6 ANNI

 DURATA: 40 MINUTI

 INFO@CRTEDUCAZIONE.IT
 CRT TEATRO EDUCAZIONE

La felicità si può vendere o comprare?

Se a far la pace ci devono
pensare gli animali, cosa
succede?

PERFORMANCE

A FAR LA PACE CHI CI PENSA?

LIBERAMENTE ISPIRATA A
"LA CONFERENZA DEGLI ANIMALI"
DI ERICH KÄSTNER

Gli uomini non riescono più a dialogare. Litigano e fanno la guerra. Toccherà agli animali cercare una soluzione per salvare i bambini e la terra.

Attraverso un racconto poetico e fantastico si vuole stimolare lo sviluppo di una coscienza civica e la formazione dei cittadini del futuro.

DIREZIONE ARTISTICA DI GAETANO OLIVA

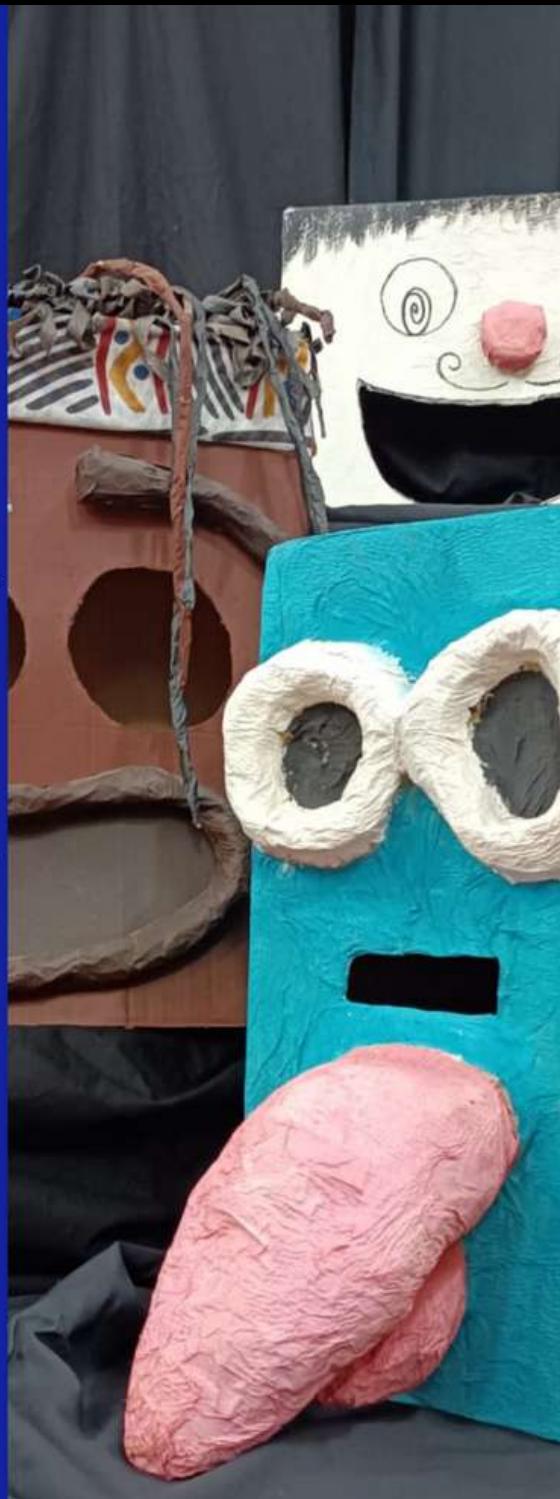
 EDUCAZIONE CIVICA

 6-9 ANNI

 DURATA: 45 MINUTI

 INFO@CRTEDUCAZIONE.IT

 CRT TEATRO EDUCAZIONE

PERFORMANCE

UNA RIVOLUZIONE DI LIBRI

LIBERAMENTE ISPIRATA A
"UN PONTE DI LIBRI"
DI JELLA LEPMAN

Jella Lepman giornalista, ebrea tedesca ha il compito di aiutare la ricostruzione della Germania dopo il regime di Hitler. Decide di farlo attraverso i libri. La sua idea di organizzare una Mostra Internazionale di libri per bambini e ragazzi rivoluzionerà il mondo e darà origine ad una storia ancora attuale.

Due personaggi si raccontano tra pile di libri da sistemare e uno spazio in trasformazione.

DIREZIONE ARTISTICA DI GAETANO OLIVA

 STORIA, LETTERATURA

 10-14 anni

 DURATA: 45 MINUTI

 INFO@CRTEDUCAZIONE.IT

 CRT TEATRO EDUCAZIONE

Da cosa partire per ricostruire una cultura e il senso di comunità?

PERFORMANCE

IL MOSTRO E LA SCIMMIA DAI PIEDI DI FUOCO

LIBERAMENTE ISPIRATA A
"PER QUESTO MI CHIAMO GIOVANNI"
DI LUIGI GARLANDO

La mafia è la miseria di chi crede che
vale solo la legge del prepotente.
E tu, a quale legge credi?

Padre e figlia tra scatoloni colmi di
pupazzi ripercorrono la loro storia
fatta di paure, scelte coraggiose e
virtuosi esempi da seguire.

DIREZIONE ARTISTICA DI GAETANO OLIVA

 MAFIA, BULLISMO

 11-15 ANNI

 DURATA: 45 MINUTI

 INFO@CRTEDUCAZIONE.IT

 CRT TEATRO EDUCAZIONE

Cosa vuol dire parlare di mafia?

Le regole ... sono punti vista tra le generazioni?

PERFORMANCE

CARO GIORNALINO!

LIBERAMENTE ISPIRATA A
"IL GIORNALINO DI GIAN BURRASCA"
DI VAMBA

"Gli adulti travisano tutto. Quando
cerco, con sforzo, di fare le cose con
giudizio loro vedono solo malafede..."

Il bidello e Giannino tra litigi e scherzi
raccontano il difficile e sempre attuale
rapporto tra adulti e ragazzi.

DIREZIONE ARTISTICA DI GAETANO OLIVA

 DIARIO, PREADOLESCENZA

 8-12 ANNI

 DURATA: 40 MINUTI

 INFO@CRTEDUCAZIONE.IT

 CRT TEATRO EDUCAZIONE

PERFORMANCE

MEGLIO QUI O CHISSADOVE?

LIBERAMENTE ISPIRATA AL TESTO
"CHISSADOVE" DI CRISTIANA VALENTINI,
PHILIP GIORDANO

Cosa succede quando un seme non
vuole proprio abbandonarsi al vento?
Una storia delicata sul tema del
distacco verso chissacosa,
chissadove...

Materiali poveri, teli colorati e corpi
poetici raccontano il difficile
equilibrio tra la voglia di stare e il
bisogno di lasciar andare.

DIREZIONE ARTISTICA DI GAETANO OLIVA

 AMBIENTE

 3-8 ANNI

 DURATA: 45 MINUTI

 INFO@CRTEDUCAZIONE.IT

 CRT TEATRO EDUCAZIONE

Sei veramente mio?

TEATRO RAGAZZI

UN'ESPERIENZA DI RICERCA

Il Linguaggio Non Verbale

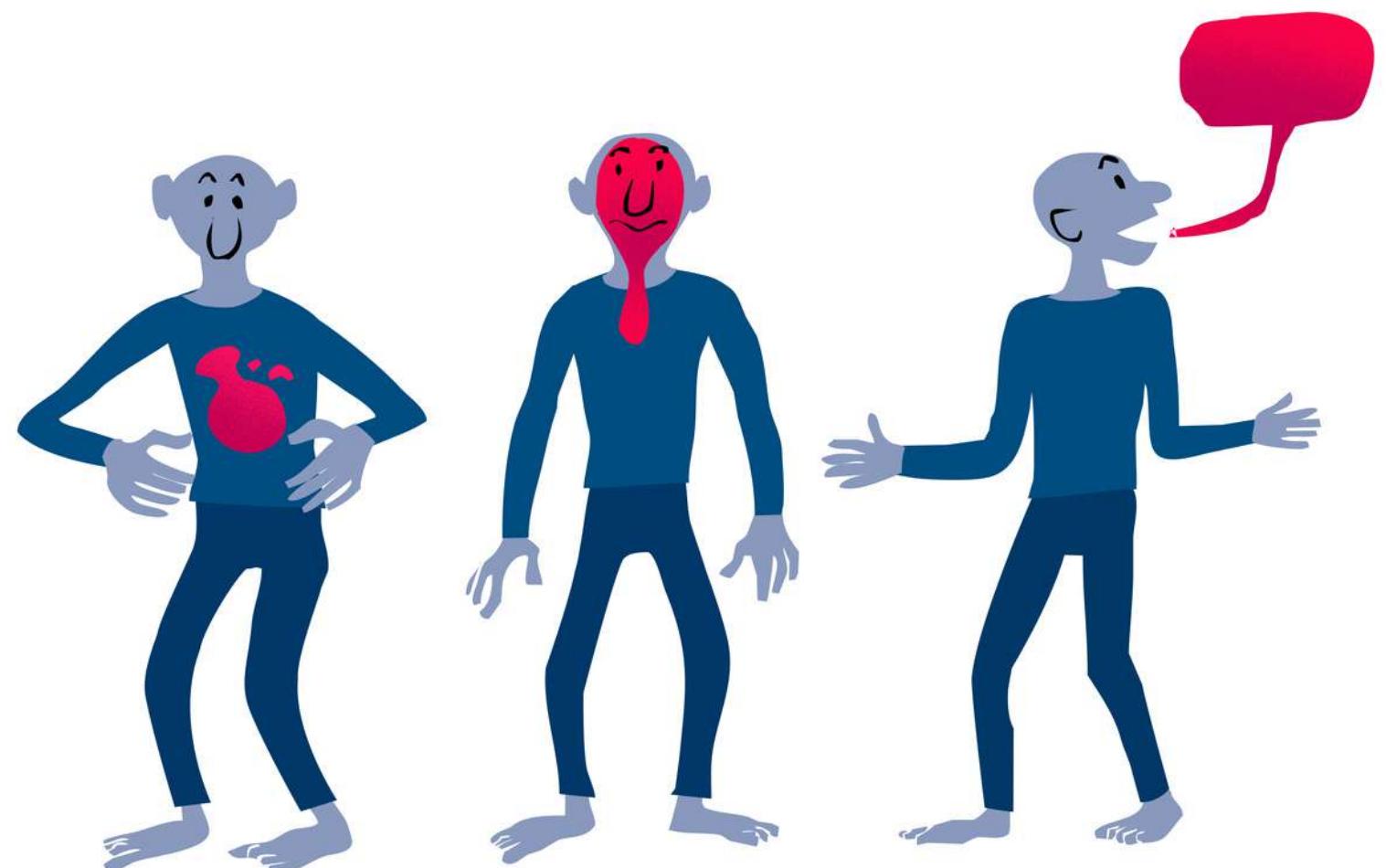
- Qual è l'elemento della scena che ci permette di **arrivare a tutti**?
- Il **lavoro corporeo** e **l'azione** guidano la narrazione, la parola è sempre legata al corpo.
- È attraverso l'azione che costruiamo la relazione.
- L'azione guida il racconto.

TEATRO RAGAZZI

UN'ESPERIENZA DI RICERCA

Il Linguaggio Verbale

- **La voce** è sempre corpo.
- Parole e voce le utilizziamo in funzione dell'azione che andiamo a creare.
- **Regolazione** di voce e movimento in base alle età evolutive.

TEATRO RAGAZZI

UN'ESPERIENZA DI RICERCA

Il Linguaggio dello spazio

- **Quale relazione** vogliamo cercare?
- Commedia dell'arte, festa e incontro
- Si può fare teatro **ovunque**
- Spazio legato all'**aspetto emotivo**
- È lo spazio della costruzione della scena che permette di costruire un tipo relazione o un'altra.
- Attenzione verso spettatori.
- Spazio come **luogo di incontro e di pensiero**. Tu cosa pensi? Sempre confronto finale.

LA MAFIA È LA MISERIA DI CHI
CREDE CHE VALE SOLO LA LEGGE
DEL PREPOTENTE.
E TU? A CHI CREDI?

TEATRO RAGAZZI

UN'ESPERIENZA DI RICERCA

Il Linguaggio dei materiali

- La costruzione della scena e la narrazione si sviluppano nel **qui ed ora**.
- Materiale semplice per **creare la relazione** e non per stupire o intrattenere.
- Materiale povero-arte povera-teatro povero
- Mascheroni, burattini, pupazzi ... la scelta del materiale è legata a **cosa vogliamo dire** e a chi mi rivolgo.

TEATRO RAGAZZI

UN'ESPERIENZA DI RICERCA

Teatro e società

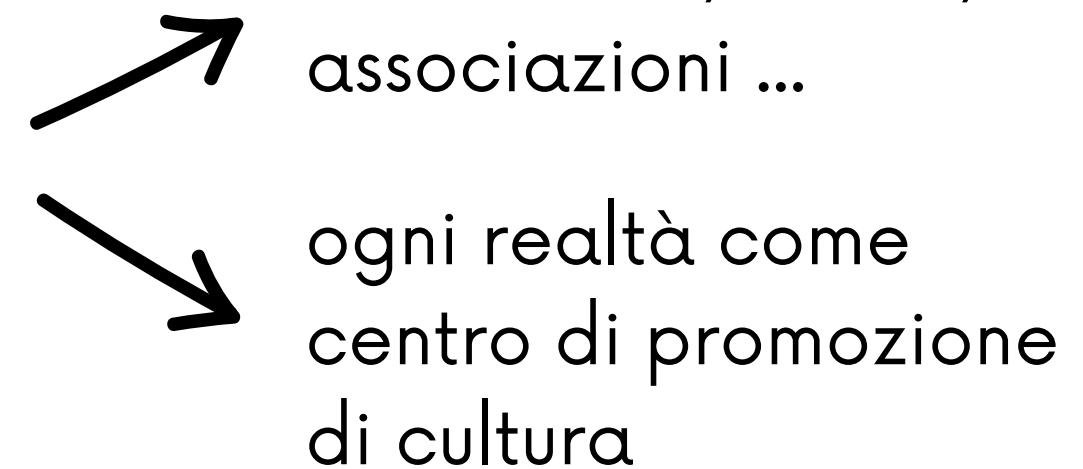
L'AZIONE SCENICA e l'educazione alla legalità

Il lavoro di ricerca del Teatro Ragazzi

Quali sono i luoghi?

Centri educativi, sociali,
culturali di ogni comunità

“MI SONO EMOZIONATA PERCHÉ CONVIVO OGNI GIORNO CON UNA CLASSE PIENA DI PERSONE CON QUESTA MENTALITÀ, CHE SI NASCONDONO PER LA PAURA DI ESSERE MESSI IN SITUAZIONI POCO CONFORTEVOLI, MA IO CE L'HO FATTA, HO DETTO TUTTO QUELLO CHE DOVEVA ESSER DETTO. VOGLIO UN MONDO MIGLIORE, UN POSTO MIGLIORE IN CUI VIVERE.”

“DA QUESTO INCONTRO PORTO A CASA UNA RIFLESSIONE: NON AVERE PAURA DI ESPRIMERE LA MIA OPINIONE.”

“IO PENSO CHE GLI ADULTI A VOLTE NON COMPRENDONO I RAGAZZI DI OGGI (O I BIMBI IN GENERALE) PERCHÉ SONO FOCALIZZATI SULLA LORO VITA E NON AL DIVERTIMENTO DEI RAGAZZI, CHE È GIUSTO PENSARE A SÉ MA SUPERATA L'ETÀ ALCUNI SI DIMENTICANO CHE HANNO VISSUTO LA STESSA IDENTICA COSA... QUINDI SONO DALLA PARTE DI GIAN BURRASCA.”

“PER ME LA DIFFERENZA TRA ADULTO E BAMBINO:
LA MENTE È DIVERSA E LA MENTE DEL BAMBINO DEVE ESSERE LIBERA.”

“OGNUNO HA UN PUNTO DI VISTA DIVERSO E OGNUNO SI PUÒ
RICONOSCERE IN UNO DEI DUE. IO IN GIAN BURRASCA.”