

L'ÉDUCATION A LA THÉÂTRALITÉ

L'éducation à la théâtralité révèle de multiples buts et finalités pour contribuer au bien-être psycho-physique et social d'une personne. Elle se veut être pour chacun une aide à la réalisation en tant qu'individu et sujet social. Elle veut nous donner à tous la possibilité d'exprimer notre spécificité et notre diversité, en tant que porteur d'un message à communiquer à travers notre corps et notre voix. Elle veut stimuler nos capacités, elle veut nous accompagner vers une plus grande prise de conscience des relations interpersonnelles. Elle veut également laisser de la place au processus d'attribution des valeurs, puisque d'un acte ne ressort pas toujours la réflexion, qui permet de prendre conscience de ce qui a été fait.

Un aspect fondamental de l'atelier théâtral est la relation personnelle entre les participants, une relation analogue qui devra exister entre les acteurs et les spectateurs du projet créatif qui conclura ce même atelier théâtral. L'ouverture à l'autre, l'« être avec » constitue une caractéristique qui appartient profondément à l'homme. Il s'agit d'une ouverture qui n'est pas un simple échange de mots, mais une expérience de participation affective et de réciprocité. Le désir de rencontrer l'autre doit être cependant réel, authentique : cela implique que chacun accepte l'autre comme il est. L'atelier est par conséquent une occasion pour grandir, pour apprendre en faisant, avec la conviction que l'aspect le plus important se trouve dans la manière de faire et non dans le résultat : la *performance* (ou projet créatif) est seulement la conclusion d'un parcours formatif. L'activité théâtrale stimule le besoin d'une connaissance interpersonnelle qui comporte une relation dans laquelle l'autre est reconnu dans sa dignité. L'atelier offre donc l'occasion de comprendre qu'il est possible de changer certaines situations et de se changer soi-même.

L'atelier théâtral a donc une forte valeur pédagogique et offre une contribution importante dans le processus éducatif puisque, dans le travail que chacun d'entre nous fait sur soi, il nous amène à faire sortir ce qui hurle en nous, à connaître et contrôler notre énergie, à vivre avec ce qui était auparavant réprimé. Il ne faut pas oublier que la nature de l'homme dépend de la qualité de ses expériences qui caractérisent sa socialisation ou sa non socialisation, en fait son mode de vie. Le théâtre, du point de vue de l'atelier, permet d'amplifier notre champ d'expérience et d'expérimenter des situations de vie différentes de celles plus habituelles, qui peuvent contribuer à une redéfinition de soi, du monde, des autres. Faire du théâtre, en ce sens, signifie alors revivre son passé : revivre des angoisses vécues, revisiter certains comportements ou situations, pas pour mieux les refouler, mais pour prendre conscience d'avoir grandi et reconnaître leurs aspects positifs sur notre développement.

Dans une telle optique, le théâtre se présente comme un exercice du « beau », qui permet de concevoir la réalité d'une manière inhabituelle et de retrouver quelque chose de beau où que l'on soit. Interpréter la réalité d'après les dimensions du « beau » permet de sortir de la répétition qui empêche toute croissance et aide à comprendre la complexité qui différencie « beau » et « laid ». Le théâtre peut donc être considéré comme une éducation au « beau », comme un nouveau moyen de jugement, comme une possibilité importante de socialisation, comme un instrument de changement, comme une représentation qui permet de penser qu'il y a du beau dans toute rencontre, toute interrogation, et dans tout environnement.

Gaetano Oliva

SITOGRAFIA

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE ANIMAZIONE TEATRALE ED EDUCAZIONE ALLA TEATRALITÀ

Il Centro di Documentazione è un progetto promosso dal CRT "Teatro-Educazione" per raccontare il fenomeno dell'Animazione Teatrale e di una sua diretta evoluzione: la scienza dell'Educazione alla Teatralità.

www.crtcentrodocumentazione.it

CRT "TEATRO-EDUCAZIONE" ED ARTES-ARCHIVIO

L'archivio nasce come raccolta delle attività culturali e di ricerca svolte durante gli anni dal CRT "Teatro-Educazione.

www.crtarchivio.it

COSTITUZIONI DEL MONDO

Il sito è un laboratorio che ospita un'esposizione permanente dei Testi Costituzionali provenienti da tutte le Nazioni del mondo (sono scansioni delle copie cartacee raccolte negli anni dal prof. Gaetano Oliva, direttore artistico del CRT "Teatro-Educazione" di Fagnano Olona).

www.crteducazione.org

FONDO BIBLIOTECARIO

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.

www.retebibliotecaria.provincia.va.it

SCRIDI - Scritture della disabilità: una banca dati per esplorare i nessi tra letteratura e disabilità

La prima banca dati dedicata alla rappresentazione letteraria della disabilità dall'Ottocento ad oggi. Il portale rientra nel più ampio progetto di ricerca Letteratura e disabilità volto a studiare come la disabilità è stata raccontata nella modernità letteraria italiana.

www.scritturedelladisabilita.it

EDUCAZIONE ALLA TEATRALITÀ - BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- STEFANIA CRINGOLI, LUCIA MONTANI, GAETANO OLIVA, *Pensieri e parole sull'educazione alla teatralità. Quaderno pratico-teorico e glossario*, Arona, Mama Edizioni, 2023.
- CLAUDIA CHELLINI (A CURA DI), *L'educazione teatrale a scuola. Un'esperienza di formazione dei docenti*, Roma, Carocci, 2025.
- FABRIZIO CRUCIANI, *Registi pedagoghi e comunità teatrali del '900*, Roma, E & A editori associati, 1995.
- ROSA DI RAGO (a cura di), *Emozionalità e teatro*, Milano, Franco Angeli, 2008.
- ROSA DI RAGO, (a cura di), *Il teatro della scuola*, Milano, Franco Angeli, 2001.
- MARCO MIGLIONICO (a cura di), introduzione di Gaetano Oliva, *Educazione alla Teatralità. La prassi*, Arona, XY.IT Editore, 2019.
- MARCO MIGLIONICO, *Il progetto educativo del teatro di Jacques Copeau e l'Educazione alla Teatralità*, Arona, XY.IT Editore, 2009.
- MARIA CATERINA NEGRI, VALERIA GUIDOTTI, GAETANO OLIVA, *Educare al teatro*, Brescia, La Scuola, 2014
- GAETANO OLIVA (a cura di), *La pedagogia teatrale*, Arona, Tirso Editore, 2022.
- GAETANO OLIVA, *Educazione alla Teatralità. Teoria*, Torino, CELID Edizioni, 2025.
- GAETANO OLIVA, *L'Educazione alla Teatralità e il gioco drammatico*, Arona, XY.IT Editore, 2016.
- GAETANO OLIVA, Serena Pilotto, *La scrittura teatrale nel Novecento, il Testo Drammatico e il Laboratorio di Scrittura Creativa*, XY.IT Editore, Arona, 2013.
- GAETANO OLIVA (a cura di), *La musica nella formazione della persona*, Arona, XY.IT Editore, 2010.
- GAETANO OLIVA, *La letteratura teatrale italiana e l'arte dell'attore 1860-1890*, Torino, Utet, 2007.
- GAETANO OLIVA, *L'Educazione alla Teatralità e la formazione. Dai fondamenti del movimento creativo alla form-a-zione*, Milano, LED, 2005.
- GAETANO OLIVA, *Una didattica per il teatro attraverso un modello: la narrazione*, Padova, Cedam, 2000.
- GAETANO OLIVA, *Il laboratorio teatrale*, Milano, LED, 1999.
- GAETANO OLIVA, *Il teatro nella scuola*, Milano, LED, 1999.
- SERENA PILOTTO (a cura di), *Creatività e crescita personale attraverso l'educazione alla arti: danza, teatro, musica, arti visive. Idee, percorsi, metodi per l'esperienza pedagogica dell'arte nella formazione della persona*, Atti del Convegno 13 e 14 febbraio 2006, Teatro "Giuditta Pasta" Saronno, Piacenza, L.I.R., 2007.
- SERENA PILOTTO (a cura di), *Scuola, teatro e danza. Trasversalità delle arti del corpo nella didattica scolastica*, Atti del Convegno 17 e 18 febbraio 2005, Teatro "Giuditta Pasta" Saronno, Milano, I.S.U., 2006.
- SERENA PILOTTO, *La drammaturgia nel teatro della scuola*, Milano, LED, 2004.
- ENRICO M. SALATI E CRISTIANO ZAPPA (a cura di), *Storie di scuola. Pedagogia narrativa per l'infanzia*, Arona, XY.IT Editore, 2014.
- ENRICO M. SALATI E CRISTIANO ZAPPA, *La pedagogia della maschera. Educazione alla Teatralità nella scuola*, Arona, XY.IT Editore, 2011.
- DANIELA TONOLINI, prefazione di Ermanno Paccagnini, *Letteratura e letterature cross mediali*, Arona, XY.IT Editore, 2019.
- DANIELA TONOLINI, prefazione di Ermanno Paccagnini, *Letteratura è formazione*, Arona, XY.IT Editore, 2015.

Saggi e articoli in lingua italiana

- Gaetano Oliva, *L'Educazione alla Teatralità nella scuola: arte e corpo*, in "Scuola e Didattica", n. 1 settembre 2013, pp. 14-28.
- Gaetano Oliva, *Le arti espressive come pedagogia della creatività* in "Scienze e Ricerche", n. 5 marzo 2015, pp. 45-51.
- Gaetano Oliva, *L'Educazione alla Teatralità: Il Movimento Creativo come modello formativo*, in "Scienze e Ricerche", n. 3 gennaio 2015, pp. 45-51.
- Gaetano Oliva, *L'Educazione alla Teatralità nella scuola*, in "Scienze e Ricerche", n. 13, 15 settembre 2015, pp. 1-4.
- Gaetano Oliva, *La funzione educativa del teatro*, in "Scienze e Ricerche", n. 21, 15 gennaio 2016, pp. 53-58.
- Gaetano Oliva, *La maschera neutra: approccio psico-pedagogico*, in "Scienze e Ricerche", n. 23, 15 febbraio gennaio 2016, pp. 17-24.
- Gaetano Oliva, *L'Educazione alla Teatralità: le nuove indicazioni ministeriali*, in "Scienze e Ricerche", n. 38, 1 ottobre 2016, pp. 40-44.
- Marco Miglionico, *L'Educazione alla Teatralità e lo studio del personaggio*, in "Scienze e Ricerche", n. 39, 15 ottobre 2016, pp. 54-62.

Testi in lingua inglese

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

Saggi e articoli in lingua inglese

- Gaetano Oliva, *Education to Theatricality inside Secondary School, Art and Body*, CE Creative Education, Vol.5 No. 19, November 2014, pp. 1758-1775.
- Gaetano Oliva, *Education to Theatricality: Creative Movement as a Training Model*, Global Journal of HUMAN-SOCIAL SCIENCE: G Linguistics & Education Volume 14 Issue 9, 2014, Global Journals Inc. (USA), pp. 1-20.
- Gaetano Oliva, *Education to Theatricality: The Theatrical Workshop as a Training Model the Expressive and Performing Arts in Education*, World Journal of Education, Sciedu Press, Maggio 2015, Vol. 5, No. 2; 2015, pp. 86-114.
- Gaetano Oliva, *Education to Theatricality: Expressive Arts as Pedagogy of Creativity*, International Journal of Social Science Studies, Vol. 3, No. 3, May, 2015, pp. 87-95.
- Gaetano Oliva, *Education to Theatricality and the Human Relationship: The Creative Movement*, CE Creative Education, Vol. 10, No 10, October 2019, pp. 2147-2173.