

I laboratori:

dott.ssa LAURA PEJA
dottoranda di ricerca in Teoria e storia della rappresentazione drammatica
presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore;

dott.ssa SERENA PILOTTO
dottoranda di ricerca in Storia, teoria e critica della letteratura e delle arti presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, coordinatore responsabile del Centro Ricerche Teatrali "Teatro-Educazione".

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Le domande di ammissione, corredate di un dettagliato curriculum vitae, dovranno pervenire entro il **23 gennaio 2004**, utilizzando l'apposito modulo inserito nella brochure.

La quota di iscrizione è fissata in € 780,00 esente IVA (€ 702,00 esente IVA per gli iscritti all'Associazione Ludovico Necchi e all'Associazione Amici dell'Università Cattolica) e deve essere versata contemporaneamente all'invio dell'allegata scheda e non è rimborsabile.

La quota deve essere versata prima dell'inizio del corso e verrà rimborsata nel caso in cui il corso non abbia luogo.

Il versamento può essere effettuato 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 Rete Cariplo Ag. 16, via Urbano III, 3 - 20123 Milano - CIN "F" - ABI 03069 - CAB 09486 *indicando il titolo del corso sulla causale del versamento*.

Informativa ai sensi della L. 675/96

L'Università Cattolica del Sacro Cuore, in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti. Le informazioni verranno utilizzate, nel rispetto della L. 675/96, al solo scopo di promuovere future ed analoghe iniziative. In ogni momento, a norma dell'art. 13 della citata legge, potrà avere accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione.

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>

www.unicatt.it

EDUCAZIONE ALLA TEATRALITÀ LO STUDIO DEL PERSONAGGIO LA RELAZIONE

Corso di perfezionamento

Università Cattolica del Sacro Cuore

2 febbraio - 12 luglio 2004

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

FORMAZIONE PERMANENTE

PRESENTAZIONE

Il corso si propone di formare esperti 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;
- la gestione delle dinamiche psicologiche della relazione;
- 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 e quanto concerne la dinamica della rappresentazione.

FINALITÀ

Gli Educatori alla teatralità formati con il I° livello, che hanno acquisito una buona consapevolezza di sé, hanno necessità di prendere in esame in maniera diretta la relazione con l’altro da sé; tale studio porta a migliorare la capacità di comunicazione-azione incrementando la propria flessibilità.

Il percorso teatrale sullo studio del personaggio permette di raggiungere tale finalità. Esso infatti, sviluppando l’osservazione, la mimesi fisica e lo spostamento del punto di vista mette in discussione la propria personalità arricchendola. Si favorisce così la capacità di relazione, l’ampliamento della disponibilità all’incontro con l’altro.

Il secondo livello quindi prosegue nel processo di sviluppo della creatività e consapevolezza espressiva iniziato nel livello precedente, stimolando la comunicazione simbolica, l’attenzione e la concentrazione attraverso l’acquisizione di tecniche e metodi specifici.

Il corso si propone di arricchire ulteriormente il curriculum formativo riguardante conoscenze teoriche e abilità operative per quanto concerne il teatro in ambito educativo.

METODOLOGIA

Il progetto si propone di utilizzare metodi didattici che consentano:

- l’apprendimento delle conoscenze teoriche relative allo studio del personaggio teatrale nei vari modelli;
- lo sviluppo delle capacità espressive attraverso l’osservazione, la rappresentazione fisica e l’analisi psicologica-emoiva;
- l’approfondimento dell’utilizzo espressivo dei linguaggi verbale, non verbale e dello spazio;
- la scoperta e la gestione di nuove dinamiche espressive che favoriscono la relazione, la collaborazione e la comunicazione;
- la trasformazione di stimoli audiovisivi e letterari in idee per la realizzazione scenica;
- 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.

ORGANIZZAZIONE

Il corso si articola in moduli comprendenti una serie di lezioni teorico-pratiche ed esperienze guidate.

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:

- **88 ore complessive di lezioni teorico pratiche;**
- **20 ore on-line.**

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.

La partecipazione alle lezioni è obbligatoria per il 75% delle ore di lezione. L’attività di tirocinio deve essere svolta integralmente e va documentata.

Ai partecipanti laureati 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 corso si terrà il lunedì pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30, dal 2 febbraio al 12 luglio 2004.

DESTINATARI

Il progetto è rivolto a Laureati, Diplomi ISEF, Insegnanti di ogni ordine e grado, Operatori Socio-Culturali, Socio-Assistenziali, Operatori del campo teatrale che hanno frequentato il I livello.

Il corso non avrà luogo se non si raggiunge il numero minimo di 23 partecipanti.

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.

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 e la relazione.

1° modulo: Lo sviluppo delle azioni fisiche *(docenza: prof. Gaetano Oliva)*

- 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;
- Lo “studio dell’animale”;
- Storia, azione, processo e composizione attraverso il teatro immagine.

2° modulo: La maschera neutra e le azioni sceniche *(docenza: prof. Gaetano Oliva)*

Laboratorio: dott.ssa Serena Pilotto

- Il risveglio;
- Gli elementi naturali;
- L’identificazione con elementi animati e inanimati;
- Il mimodramma.

3° modulo: Analisi dei modelli per lo studio del personaggio *(docenza: prof. Gaetano Oliva)*

- La ricerca di tipologie, caratterizzazione, costruzione;
- Il lavoro dell’attore sul personaggio: Stanislavskij;

- La commedia dell’arte;
- L’analisi delle principali avanguardie teatrali: Mejerchol’d, Grotowski, Barba, Brook.

4° modulo: Lo studio del personaggio nel Sistema di Stanislavskij

(docenza: prof. Gaetano Oliva)

- L’impatto con il personaggio;
- L’analisi delle caratteristiche del personaggio;
- La creazione e animazione delle circostanze esteriori;
- La creazione e animazione delle circostanze interiori;
- Partitura del personaggio;
- L’inconscio dell’attore e il personaggio.

5° modulo: Lo studio del personaggio con il metodo della Commedia dell’Improviso

(docenza: prof. Gaetano Oliva)

- La Commedia dell’Improviso, aspetti teorici ed esercitazioni pratiche; la Scuola italiana e la Scuola francese;
- I ‘tipi’ della Commedia dell’Arte;
- Il corpo, il gesto, il movimento nella Commedia dell’Arte: analisi teorica e tirocinio pratico;
- La voce nella Commedia dell’Arte: analisi teorica e tirocinio pratico;
- Elementi di acrobatica e ginnastica speciale.

6° modulo: La drammaturgia dell’attore nelle avanguardie teatrali

(docenza: prof. Gaetano Oliva)

- Il teatro povero;
- Lo studio del sottotesto;
- Le azioni fisiche: l’impulso;
- Le azioni realistiche nella vita quotidiana;
- Il training diventa spettacolo.

7° modulo: La parola dell’autore, la parola dell’attore *(docenza: prof. Gaetano Oliva)*

Laboratorio: dott.ssa Laura Peja

- Analisi di testi prosastici e poetici;
- La relazione attore-testo;
- Il sistema dei personaggi: parole e pensieri;
- La situazione comunicativa;
- Le regole del dialogare.

8° modulo: Elementi di psicopedagogia *(docenza: dott. Osmano Oasi)*

- La situazione relazionale;
- Il rapporto con l’altro;
- Il processo di sviluppo dell’identità personale;
- L’io dell’attore e l’io del personaggio.

9° modulo: Comunicazione ed educazione alla teatralità *(docenza: prof. Enrico Salati)*

- 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.

10° modulo: Il linguaggio audiovisivo *(docenza: prof.ssa Elena Mosconi)*

- Forme e testi audiovisivi;
- La grammatica dell’audiovisivo (l’inquadratura, i piani, il montaggio);
- Linguaggio teatrale e il linguaggio audiovisivo;
- Educational e media education;
- Ipotesi per una realizzazione pratica.

11° 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 verranno caricati sul sito web potranno svolgere le seguenti funzioni:

- Anticipazione di contenuti che verranno 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 Scienze della formazione 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 e Teatro di Animazione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Docenti:

prof. PAOLO ARDIZZONE

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

prof.ssa ELENA MOSCONI

docente di Storia e Critica del Cinema presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore;

dott. OSMANO OASI

ricercatore in Psicologia Dinamica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore;

prof. ENRICO MAURO SALATI

docente di Didattica generale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

EDUCAZIONE ALLA TEATRALITÀ
LO STUDIO DEL PERSONAGGIO - LA RELAZIONE

Corso di perfezionamento

SCHEDA DI AMMISSIONE
Da inviare a Università Cattolica del Sacro Cuore - Formazione Permanente
Via Carducci, 30 - 20123 Milano - fax 02/7234.5706
entro il 23 gennaio 2004

SCRIVERE A MACCHINA O IN STAMPATELLO

...l. sottoscritt.....

nat..... a (prov.) il

indirizzo privato: n.

città (prov.)

c.a.p. tel. (.....).....

cellulare e-mail

chiede di essere ammess... al *Corso di perfezionamento in Educazione alla teatralità. Lo studio del personaggio - La relazione* e dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in

.....

presso l'Università di

di ricoprire l'incarico di

presso

via n

città (prov.)

c.a.p. tel. (.....).....

Si allega: curriculum vitae certificato di laurea o copia autenticata

...l sottoscritt... dichiara che il versamento della quota di partecipazione al Corso sarà effettuato da un soggetto giuridico (compilare la parte sul retro della presente scheda).

data firma

DATI FISCALI
DELL'ENTE/AZIENDA DI APPARTENENZA

Intestatario della fattura

.....

indirizzo: n.

c.a.p. città

partita i.v.a.

codice fiscale

inviare all'attenzione di

.....

.....

Il versamento della quota di partecipazione verrà effettuato in un'unica soluzione a mezzo:

bancomat /carta di credito

assegno bancario o circolare
(da versare presso Formazione Permanente)

conto corrente postale

bonifico bancario

La fattura sarà emessa a pagamento avvenuto.