

Corso di
Perfezionamento

Educazione alla Teatralità
La consapevolezza del sé

IX Edizione

14 gennaio - 28 giugno 2010

Direzione scientifica

prof. Alessandro Antonietti
prof. Ermanno Paccagnini
prof. Cesare Scurati

Formazione Permanente

Facoltà di Scienze della formazione

PERFEZIONAMENTO

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, ordinario di Psicologia generale presso la Facoltà di Psicologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore;

prof. Ermanno Paccagnini, ordinario di Letteratura Italiana contemporanea presso la Facoltà di Scienze della formazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore;

prof. Cesare Scurati, ordinario di Didattica generale presso la Facoltà di Psicologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Coordinamento scientifico:

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

Docenti:

prof.ssa Vera Acquistapace, docente di Metodi e tecniche di osservazione del comportamento infantile 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.ssa Laura Cerati, cultore della materia in Teatro di Animazione, esperta in Educazione alla Teatralità, tutor on-line;

dott.ssa Alessandra Caro, esperta in educazione alla teatralità, coordinatrice di scuola dell'infanzia, burattinaia;

prof.ssa Maddalena Colombo, docente di Sociologia dell'educazione presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore;

dott.ssa Monica Gatti, psicologa, esperta nella progettazione di laboratori di avvicinamento all'arte;

dott.ssa Elisabetta Pignotti, cultore della materia in Drammaturgia, esperta di organizzazione ed economia dello spettacolo e di eventi culturali del Centro Ricerche Teatrali "Teatro-Educazione" di Fagnano Olona, esperta in Educazione alla Teatralità;

dott.ssa Serena Pilotto, docente di Drammaturgia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, esperta in educazione alla teatralità, coordinatore responsabile del Centro Ricerche Teatrali "Teatro-Educazione";

dott.ssa Simona Ruggi, psicologa specializzata in psicologia scolastica, conduttrice di laboratori artistico-espressivi;

prof. Enrico Mauro Salati, docente di Didattica Generale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore;

prof. Stefano Tomassini, docente di Storia della danza e del mimo presso l'Università Ca' Foscari di Venezia.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

La scheda di iscrizione, corredata di un dettagliato curriculum vitae, dovrà pervenire entro il **10 dicembre 2009**, utilizzando l'apposito modulo inserito nella brochure, a:

Università Cattolica del Sacro Cuore

Formazione Permanente

Via Carducci 30 - 20123 MILANO - Fax 02 7234 5706

Il corso prevede un numero massimo di 40 iscritti e non avrà luogo se non si raggiunge il numero minimo di 10 partecipanti, in tal caso la quota di partecipazione verrà rimborsata.

La quota di partecipazione è fissata in € 950,00 esente IVA (quota di certificazione inclusa) per ogni partecipante e deve essere versata contemporaneamente alla consegna dell'allegata scheda di iscrizione e *non è rimborsabile*.

Per gli iscritti all'Associazione Ludovico Necchi tra laureati e diplomati dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e all'Associazione Amici dell'Università Cattolica la quota di partecipazione è fissata in € 810,00 esente IVA (quota di certificazione inclusa).

La quota di partecipazione per i partecipanti presso l'Accademia Riminese è fissata per convenzione in € 750,00 esente IVA (quota di certificazione inclusa) per ogni partecipante e *non è rimborsabile*.

Il versamento può essere effettuato mediante:

- assegno bancario o circolare, bancomat o carta di credito (VISA, Mastercard o Eurocard) presso la Formazione Permanente nei seguenti giorni ed orari: lun. dalle ore 14.30 alle ore 16.30; mar. mer. gio. dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30; ven. dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
- conto corrente postale n. 15652209 intestato a: Università Cattolica del Sacro Cuore - Largo A. Gemelli, 1 - 20123 Milano, *specificando il nominativo del partecipante e il titolo del corso sulla causale del versamento*;
- bonifico bancario intestato a: Università Cattolica del Sacro Cuore presso Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo, codice IBAN IT95 B 03309 03200 211610000191, *specificando il nominativo del partecipante e il titolo del corso sulla causale del versamento*.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

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: www.unicatt.it/formazionepermanente/mi

www.unicatt.it

Educazione alla Teatralità

La consapevolezza del sé

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.

DESTINATARI

Il corso è rivolto a Insegnanti di ogni ordine e grado, Operatori Socio-Culturali, Socio-Assistenziali, Operatori del campo teatrale forniti di laurea o titolo equipollente (Diploma di Assistente sociale, Educatore professionale, Accademia delle belle Arti, ISEF ecc.). Il corso si rivolge anche a Laureati di qualsiasi Facoltà che abbiano interessi personali o professionali nel campo teatrale ed educativo.

FINALITÀ

I ritmi e le dinamiche che caratterizzano la società in cui ci troviamo a vivere ci richiedono 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.

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’esplorazione 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 i corsi si articolano 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 corso base di propedeutica all’Educazione alla Teatralità e, su richiesta dei partecipanti, un secondo anno di approfondimento.

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:

- **112 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.

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 14 gennaio al 28 giugno 2010; 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.

All’edizione di Milano sarà collegata l’Accademia Riminese. Le lezioni teoriche saranno svolte in teledidattica, l’attività on line sarà la medesima dei partecipanti nella sede principale, i laboratori saranno svolti ad hoc nella sede dell’Accademia Musicale - Circolo Anspi “San Francesco” - Viale Regina margherita, 41 - 47900 Rimini (Tel. 0541.374883 - Cell. 339.3899002).

CONTENUTI

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.

LA COMUNICAZIONE TEatraLE

*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: **Il linguaggio Non Verbale (dal gesto al movimento creativo)*** (docenza: *prof. Gaetano Oliva*)

(Laboratorio: *dott.ssa Laura Cerati*)

- La respirazione
- Il gesto semplice e composto
- Le direzioni
- L’equilibrio e il disequilibrio
- Educazione e controllo muscolare
- La maschera neutra
- L’espressione corporea
- Improvvisazione singola e collettiva con e senza musica

*3° modulo: **Il linguaggio Verbale (dal suono alla parola)*** (docenza: *prof. Gaetano Oliva*)

- La respirazione e l’uso del diaframma
- La pronuncia e l’articolazione
- Gli accenti
- Tecnica della voce e regole fonetiche
- Lettura espressiva
- Improvvisazioni tra corpo e voce

*4° modulo: **La scrittura creativa (dalla parola al testo teatrale)*** (docenza: *prof. Ermanno Paccagnini*)

(Laboratorio: *dott.ssa Serena Pilotto*)

- Il testo letterario e il testo teatrale
- Storia del teatro drammatico
- Il laboratorio della scrittura creativa
- Il modello drammaturgico
- Drammaturgia e web

*5° modulo: **La manipolazione dei materiali (dall’oggetto allo spazio scenico)*** (docenza: *prof. Gaetano Oliva*)

(Laboratorio: *dott.ssa Alessandra Caro*)

- Storia della scenografia e della scenotecnica
- Manipolazione dei materiali
- La costruzione delle maschere e burattini
- Lo spazio della rappresentazione e lo spazio scenico

*6° modulo: **Teorie e tecniche della danza educativa e della comunicazione non verbale in movimento*** (docenza: *prof. Stefano Tomassini*)

- La danza, tra educazione e terapia
- Voce, corpo e testo nella performance: l’oralità e la comunicazione non verbale
- Le teorie della corporeità e gli studi culturali
- Il movimento e le identità di genere
- I linguaggi della performance: teorie della performance
- La performance come paradigma educativo
- Il teatro-danza

ORIENTAMENTI PSICO-PEDAGOGICI

*7° modulo: **Ciclo di vita ed educazione alla teatralità*** (docenza: *prof.ssa Vera Acquistapace*)

(Laboratorio: *dott.ssa Monica Gatti e dott.ssa Simona Ruggi*)

- Il bambino e l’adolescente e i loro contesti di crescita
- Relazioni significative e stili educativi
- Linee teoriche e progettuali per un intervento educativo-formativo rivolto a soggetti in età evolutiva
- Lavorare con il corpo: potenzialità degli interventi espressivo-artistici con soggetti in età evolutiva

*8° modulo: **I contesti sociali e relazionali della teatralità: ipotesi e progetti*** (docenza: *prof.ssa Maddalena Colombo*)

- Il teatro come metafora del sociale
- Il sociale come “supporto fisico” del teatro: spazi urbani, istituzioni, spazi educativi
- Animazione teatrale nelle comunità

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

- 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

*10° modulo: **Organizzazione di eventi*** (docenza: *prof. Gaetano Oliva*)

(Laboratorio: *dott.ssa Elisabetta Pignotti*)

- Progettazione e messinscena di eventi teatrali
- Diritti SIAE
- Riferimenti legislativi e giuridici
- Elementi di organizzazione economica degli eventi teatrali

*11° modulo trasversale: **Strumenti on-line*** (docenza: *prof. Paolo Ardizzone*)

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