

10° 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.

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

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

Docenti

Direzione scientifica:

- prof. ALESSANDRO ANTONIETTI, professore ordinario di Psicologia generale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore;
- prof. ERMANNO PACCAGNINI, professore ordinario di Letteratura italiana contemporanea presso l'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, docente di Didattica e Tecnologie dell'educazione presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore;
- prof.ssa MADDALENA COLOMBO, docente di Sociologia dell'educazione e Sociologia della comunicazione interculturale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore;
- prof. ENRICO MAURO SALATI, docente di laboratorio di Didattica Generale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore;
- prof. STEFANO TOMASSINI, docente di Storia della danza e del mimo presso l'Università Cà Foscari di Venezia.

Laboratori:

- dott.ssa ALESSANDRA CARO, esperta in Educazione alla Teatralità, burattinaia;

- dott.ssa MONICA GATTI, psicologa, esperta nella progettazione di laboratori di avvicinamento all'arte;
- 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, conduttore di laboratori artistico-espressivi.

Modalità di iscrizione

La scheda di iscrizione, corredata di un dettagliato curriculum vitae, dovrà pervenire entro il **9 dicembre 2011**, utilizzando l'apposito modulo inserito nella brochure, a:

Università Cattolica del Sacro Cuore

Formazione Permanente

Via Carducci, 30 - 20123 Milano

Fax 02 7234 5706

La quota di partecipazione è fissata in € 950,00 (esente IVA) per ogni partecipante (quota di certificazione inclusa) e non è rimborsabile, fatta salva la non attivazione del corso.

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 € 855,00 (esente IVA).

La quota di partecipazione deve essere versata all'atto dell'iscrizione 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.*

Il corso sarà attivato in caso di raggiungimento di una quota minima di iscritti, stabilita dalla direzione scientifica. Al corso potranno partecipare un massimo di 40 iscritti.

Percorsi formativi

FORMAZIONE PERMANENTE

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Educazione alla teatralità. L'improvvisazione teatrale: azioni e interazioni psico-pedagogiche

Informazioni

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

<http://milano.unicatt.it/formazionepermanente>

www.unicatt.it

Corso di perfezionamento

XI Edizione
gennaio-giugno 2012

UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Presentazione

Il corso si propone di formare esperti in Educazione alla Teatralità per attività scolastiche e socio-animative. Tale figura professionale sarà in grado di operare nella scuola e in altri ambiti socio-educativi in termini di orientamento psico-pedagogico per l'uso educativo del teatro, di comunicazione teatrale, di progettazione di attività teatrali per bambini, ragazzi e adulti.

A tale scopo essa possiederà competenze teoriche ed operative nell'attività ludica, nella gestione delle dinamiche psicologiche della relazione, nell'utilizzo di tecniche per stimolare la creatività. Sul piano della relazione saprà promuovere relazioni duali e di gruppo, gestire dinamiche relazionali.

Finalità

Gli educatori alla teatralità formati con il precedente percorso, ma anche tutti i destinatari del corso, 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 sull'improvvisazione teatrale 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 corso, 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 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 all'improvvisazione teatrale nei vari modelli;
- lo sviluppo delle capacità espressive attraverso l'osservazione, la rappresentazione fisica e l'analisi psicologica-emotiva;
- 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 teatrali 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:

- lezioni teorico-pratiche;
- esperienze guidate;
- esercitazioni riguardanti: la scrittura drammaturgica, realizzazioni di azioni sceniche e animazione ludica;
- 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:

- 112 ore complessive di lezioni teorico pratiche;**
- 20 ore di tirocinio e preparazione del progetto;**
- 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.

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 del Sacro Cuore. 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 dal 12 gennaio al 25 giugno 2012 il giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle 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.

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.

La comunicazione teatrale

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 e le azioni sceniche (docenza: prof. Gaetano Oliva)

- la ricerca di tipologie, caratterizzazione, costruzione, la maschera nella commedia dell'arte;
- la maschera neutra: il risveglio, gli elementi naturali, l'identificazione con elementi animati e inanimati;
- il mimodramma.

3° modulo: L'improvvisazione come metodologia dello studio del personaggio (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.

4° modulo: La Commedia dell'Improvviso e lo studio del personaggio: la drammaturgia dell'attore (docenza: prof. Gaetano Oliva)

- la Commedia dell'Improvviso, 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;
- lo studio del sottotesto;
- le azioni realistiche nella vita quotidiana;
- il training diventa spettacolo.

5° modulo: La parola dell'autore, la parola dell'attore (docenza: prof. Ermanno Paccagnini, dott.ssa Serena Pilotto)

- analisi di testi prosastici e poetici;
- la relazione attore-testo;
- il canovaccio;
- il sistema dei personaggi: parole e pensieri;
- la situazione comunicativa;
- le regole del dialogare.

6° 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.

7° 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

8° 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;
- 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.