

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale

Progetto

Teatreducazione e lirica

Relazione conclusiva

a. s. 2007 – 2008

A cura di **Paola Martinelli** – Ufficio Studi - U.S.R. per le Marche

Nel novembre 2007 l' **U.S.R. per le Marche** ha promosso un' **indagine conoscitiva** finalizzata a rilavare **l'interesse per la progettazione e la realizzazione di percorsi educativo-didattici per l'educazione all'ascolto e alla conoscenza dell'opera lirica** - indagine rivolta alle **Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della regione Marche**. A tale rilevazione hanno risposto circa 50 scuole, descrivendo i caratteri di massima della progettualità attivata, manifestando interesse alla progettazione di percorsi educativo-didattici e alla partecipazione di corsi di formazione specifica.

Dall'incontro tra gli esiti della ricognizione dell'U.S.R. per le Marche con la consolidata esperienza formativa avviata dalla **Fondazione Teatro delle Muse (progetto MusEducazione-Scuolall'Opera)** nasce l'idea progettuale di un appuntamento in full immersion definito a partire dagli elementi di laboratorialità della formazione.

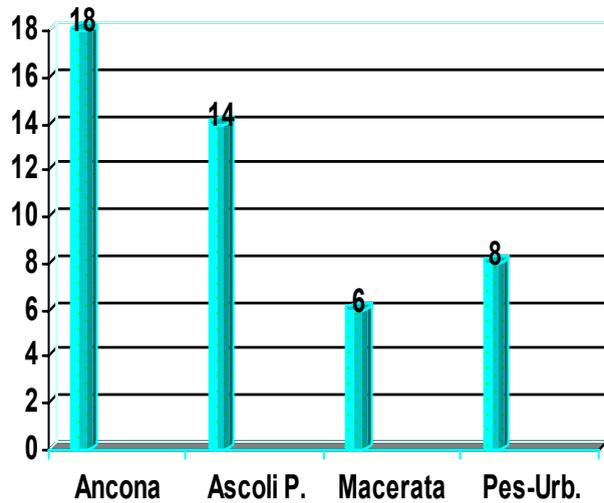
Per questa via si sceglie di restituire alla comunità educante marchigiana il senso di un impegno educativo che si inverte anche nelle diverse forme di collaborazione con le altre istituzioni del territorio, e diventa laboratorio proprio perché offre l'opportunità di recuperare la dimensione artigianale del capitale culturale che custodisce.

Al dunque anche in questa circostanza la nostra regione Marche – che accoglie nel suo nome plurale le diverse e pur complementari specificità territoriali e culturali - trova nella scuola quel contesto di ricongiunzione capace di riannodare i fili delle diverse esperienze e di sviluppare prospettive laddove possibilità e immaginazione hanno la forza di far vedere prima con il cuore ciò che la mente chiede poi di realizzare.

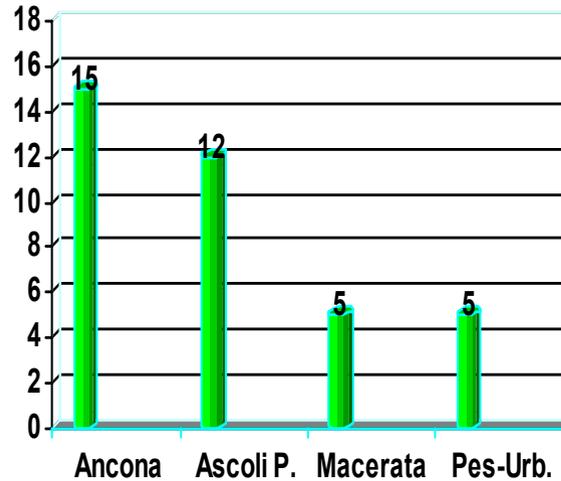
La scelta di un approccio laboratoriale ricongiunge il progetto "Teatreducazione e lirica" alla prospettiva del progetto culturale "Le Marche una regione laboratorio", promosso da questa Direzione Generale già da cinque anni, con l'intento di dar modo alla scuola di riflettere sulla crescente complessità del proprio ruolo e su aspetti di particolare rilievo educativo, didattico e sociale.

Infine, la motivazione più profonda che ci ha spinti fin qui risiede proprio nel potere magico che il linguaggio parlato dalla musica, capace di trascendere ogni occorrenza per attraversare gli universi personali, accedere a scenari intimi e indeterminati, ricollegare nell'ampio spazio di contatto ed empatia che solo lei riesce a creare e al quale i nostri ragazzi hanno bisogno, hanno desiderio, hanno diritto di accedere.

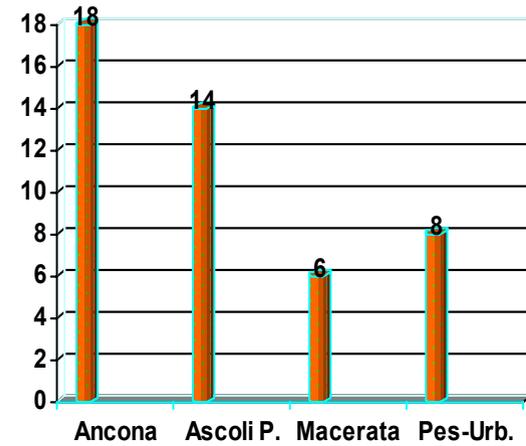
Indagine conoscitiva U.S.R. per le Marche Educazione al linguaggio cantato-opera lirica: alcuni dati

SCUOLE
Che hanno
risposto
all'indagine

PROGETTI
realizzati

INTERESSE
Per corsi di
formazione

Scuole che hanno risposto all'indagine conoscitiva

Provincia di Ancona

I.C. Pinocchio – Montesicuro –Ancona
I.C. Quartieri nuovi – Ancona
I.C. Arcevia
I.C. Camerano
I.C. Chiaravalle
I.C. Jesi Monsano
I.C. “Urbani” Moie Casteplanio
I.C. Ostra
I.C. “G. Rossini” San Marcello
I.C. “Marchetti” Senigallia
I.C. Serra San Quirico
Liceo scietifico “Galilei” Ancona
Liceo Scientifico “Savoia” Ancona
I.T.I.S. “Volterra” Torrette di Ancona
I.T.A.S. “Galilei” Jesi
I.I.S. “Eistein” Loreto

Provincia di Macerata

I.C. “Medi” Portorecanati
S. Media Stat. “Pirandello” Civitanova Marche
I.T.C.G. “Antinori” Camerino
Liceo Classico “Leopardi” Macerata
ITC “Gentili” Macerata
Liceo Scientifico “Galilei” Macerata
IPIA “E.Rosa” Sarnano
IIS “Filelfo” Tolentino

Provincia di Ascoli Piceno

C. D. Sant’Elpidio A Mare
I.C. Amandola
I.C. Castel Di Lama
I.C. Falerone
I.C. “Da Vinci-Ungaretti” Fermo
I.C.,. Monterubbiano
I.C. Ripatranzone
I.C. Spinetoli
Scuola Media “Fracassetti Betti” Fermo
Scuola Media “Galilei Marconi” Porto Sant’ Elpidio
Scuola Media “A. Bacci” Sant’ Elpidio a Mare
Liceo Calssico “Leopardi” San Benedetto Del Tronto
Sec. Stat. II° “ Cappella Curzi” San Benedetto Del Tronto

Provincia di Pesaro Urbino

I.C. “S. Lapi” Apecchio
I.C. “A. Gandiglio”
I.C. “Galilei” Pesaro
I.C. “Posaro” Villa San Martino – Pesaro
I.C. “Evangelista da Pandimeleto” Piandimeleto
I.C. “Battelli” Sassocorvaro
I.I.S. “Nolfi” Fano

Seminario di formazione per i docenti delle Marche
teatreducazione
e lirica

*Ancona, Teatro delle Muse
8/9 e 10/11 settembre 2008*

Programma

prima giornata

ore 9.30 / 13

- pre/fazione
- visione di uno spettacolo di "Scuola all'Opera"
- laboratorio di "scrittura critica", come esercizio di restituzione del prodotto finale
- esiti condivisi

ore 14.30 / 17.30

- la "scrittura drammaturgica"
- elementi per un percorso di costruzione della messa in scena

seconda giornata

ore 10 / 13

- la "fabbrica drammaturgica": la musica e il corpo

ore 14.30 / 17.30

- la "fabbrica drammaturgica": il corpo e la parola
- post/fazione - conclusioni

PROGETTO
“TEATREDUCAZIONE E LIRICA”

Premessa

- L'**indagine conoscitiva** - prot. n. 20159/C36a del 20 novembre 2007 – promossa dall'**Ufficio Scolastico regionale per le Marche**, finalizzata a rilevare l'interesse per la progettazione e la realizzazione di percorsi educativi didattici specifici per l'educazione all'ascolto e alla conoscenza dell'opera lirica e rivolta alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della regione Marche, ha messo in evidenza che nella nostra Regione circa 50 Istituti scolastici hanno attivato percorsi di formazione rispetto alla musica e, in particolare, anche rispetto al melodramma.
- La **Fondazione Teatro delle Muse** da cinque anni, ha avviato una formazione di quello che definisce lo “spettatore consapevole”, sviluppata nell'ambito del progetto MusEducazione. Questa formazione ha portato alla realizzazione, già sperimentata in quattro edizioni, di “**Scuola all'Opera**”, un modo originalmente legato alla creatività dello studente rispetto all'incontro con il melodramma che, al di là della rappresentazione delle messe in scena realizzate da scuole di ogni ordine e grado, si sostanzia con appuntamenti formativi, ormai indissolubili dalla visibilità spettacolare.
- Dall'incontro tra gli esiti della ricognizione dell'Ufficio Scolastico Regionale e la consolidata esperienza formativa di “Scuola all'Opera”, nasce l'**idea progettuale** di un appuntamento in full immersion riservato in prima battuta ai docenti delle scuole che hanno risposto all'indagine manifestando interesse per avviare un percorso formativo specifico.

Descrizione del progetto

Metodologia

Il progetto prende l'avvio dalla ricerca che negli ultimi venti anni si è innescata sul movimento de teatro della scuola in Italia, dando luogo a “**teatreducazione**”, neologismo che contiene in perfetto equilibrio di contenuto il valore del teatro e il valore della formazione.

Teatreducazione fa propri gli **elementi laboratoriali della formazione** e dunque il progetto avrà le caratteristiche dell'incontro attivo e partecipato di un numero limitato di docenti con formatori di lunga esperienza nella conduzione di gruppi, nella messa in scena di teatro della scuola, nella elaborazione teorica e pratica di questa realtà. Da qui la scelta di articolare il seminario in moduli formativi con un massimo di 25 docenti ciascuno. Pertanto la formazione vedrà coinvolti 50 docenti.

Moduli

Ogni modulo formativo composto di 2 giornate di n.6 ore ciascuna.

Un modulo è riservato ai docenti della scuola primaria e della secondaria di primo grado.

Un modulo è riservato ai docenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Periodo proposto: il primo modulo lunedì 15/9/08 e martedì 16/9/08 oppure lunedì 22/9/08 e martedì 23/9/08;

secondo modulo mercoledì 20/9/08 e giovedì 21/9/08 oppure mercoledì 24/9/08 e giovedì 25/9'08.

Iscritti: 25 docenti per ogni modulo

Location: Teatro delle Muse: Ridotto del Teatro, sala Melpomene, foyer del Teatro

Appendice

E' previsto un momento conclusivo che riunisca entrambi i moduli in una giornata convegnistica, da organizzare eventualmente nel periodo post-natalizio all'interno dello svolgimento della stagione della lirica del Teatro delle Muse di Ancona.

Struttura

Il progetto si articola come segue:

1° giorno – ore 10 / 13

prefazione: presentazione della struttura, dichiarazione di intenti

visione di uno spettacolo di “Scuola all’Opera”

laboratorio di “scrittura critica”, come esercizio di restituzione del prodotto finale

esiti condivisi

1° giorno – ore 13 – pausa pranzo

1° giorno – ore 14.30 / 17.30

la “scrittura drammaturgica”

dalla visione di spezzoni d’opera elementi per un percorso di costruzione della messa in scena

2° giorno – ore 10 / 13

la “fabbrica drammaturgica”: la musica e il corpo

2° giorno – ore 13 – pausa pranzo

2° giorno – ore 14.30 / 17.30

la “fabbrica drammaturgica”: il corpo e la parola

postfazione

è prevista una visita tecnica al teatro delle Muse sulla base di particolari bisogni formativi che scaturiranno di volta in volta dai gruppi dei partecipanti

Conduttori della formazione

Silvano Sbarbati – direttore del Teatro delle Muse, esperto di teatreducazione, formatore, docente alla facoltà di Sociologia dell’Università di Urbino, specialistica di E.M.G.. da molti anni si occupa professionalmente del rapporto tra la teatralità e la formazione della persona.

Sebastiano Aglieco – insegnante elementare a Milano. Attore con Pippo Del Bono, formatore, poeta (premio Montale 2004), da molti anni impegnato nel teatro della scuola (Sipario d’Argento con la propria classe alla rassegna nazionale di Teatro della Scuola di Serra San Quirico).

IL DIRETTORE
DEL TEATRO DELLE MUSE

f/to Silvano Sbarbati

IL DIRETTORE GENERALE
DELL’U.S.R.. PER LE MARCHE

f/to Michele De Gregorio

Alcuni dati

Schede di adesione pervenute all'U.S.R. per le Marche n. 80

Docenti inseriti nel gruppo I ciclo Istruzione – 8 e 9 sett. 2008 n. 35

Effettiva frequenza n. 34

Docenti inseriti nel gruppo II ciclo Istruzione – 10 e 11 sett. 2008 n. 33

Effettiva frequenza n. 30

Corsisti che hanno frequentato i seminari n. 65

(a fronte dei 50 previsti dal progetto)

SCUOLE DI PROVENIENZA dei docenti del I ciclo di Istruzione

8-9 settembre 2008

PROVINCIA DI **ANCONA**

- I.C. LORETO-
- I. C MOIE DI MAIOLATI SPONTINI
- I.C. "A. SCOCCHERA"-
- I. C "A. NOVELLI"ANCONA
- SAPPANICO
- I.C. CAMERANO
- I.C. ARCEVIA
- I. C ANCONA NORD
- I.C. PINOCCHIO-ANCONA
- I.C. CORINALDO
- I.C. GRAZIE-TAVERNELLE-ANCONA

PROVINCIA DI **ASCOLI PICENO**

- I.C. CASTEL DI LAMA CAPOLUOGO
- I.C. "CESTONI" MONTEGIORGIO
- I.C. FALERONE
- I. C AMANDOLA
- SC. MEDIA "LUCIANI" ASCOLI PICENO
- I.C. MONTERUBBIANO

PROVINCIA DI **MACERATA**

- CONVITTO NAZIONALE-MACERATA

PROVINCIA DI **PESARO URBINO**

- I.C. "S. LAPI" APECCHIO
- I.C. "PADALINO" FANO

SCUOLE DI PROVENIENZA dei docenti del II ciclo di Istruzione

10-11 settembre 2008

PROVINCIA DI **ANCONA**

- IT IS "VOLTERRA" AN
- SC. MEDIA CHIARAVALLE
- LIC. SCIENT. "L. DI SAVOIA" AN
- I. I. S CORRIDONI CAMPANA- OSIMO
- I .I. S. "CORRIDONI-CAMPANA"OSIMO
- I. I. S. "EINSTAIN-NEBBIA"LORETO-
- LIC. CLASS. "C. RINALDINI"AN
- LIC. CLASS. "PERTICARI"SENIGALLIA
- LIC. SCIENT. "G.GALILEI"

PROVINCIA DI **ASCOLI PICENO**

- LIC. SCIENT. "G.GALILEI"
- I. S. AMANDOLA
- LIC. CLASS. S. BENETTO DEL T.

PROVINCIA DI **MACERATA**

- LIC. SCIENT."G. GALILEI"-MC
- I.I.S. "FILELFO" TOLENTINO-MC
- I.T.C. "GENTILI"
- LIC. CLASS"G. LEOPARDI"MC

PROVINCIA DI **PESARO URBINO**

- LIC. CLASSICO"MAMIANI"-PESARO
- POLO 1 LIC. SCIENT. "LAURANA" URBINO
- I. S. A. MENGARONI-PESARO
- LICEO SCIENT. URBINO
- I.T.C. "BRAMANTE"-PESARO

Dal questionario di valutazione compilato dai docenti del **I gruppo – 8 e 9 sett. 2008**

Hanno completato il questionario 29 docenti

	1	2	3	4	5
Come giudica l'impostazione del seminario?			2	14	13
Come giudica la conduzione?			2	17	10
Come giudica la relazione tra conduzione e gruppo?			4	15	10
L'accoglienza e la conduzione hanno risposto alle sue aspettative				6	23
Crede che siano stati raggiunti gli obiettivi?			6	15	8
Come giudica la scelta del periodo di svolgimento del seminario?		1		9	8

Dal questionario di valutazione compilato dai docenti del **Il gruppo – 10 e 11 sett. 2008**

Hanno completato il questionario 16 docenti

	1	2	3	4	5
Come giudica l'impostazione del seminario?		3		10	3
Come giudica la conduzione?		1	5	7	3
Come giudica la relazione tra conduzione e gruppo?		1	4	8	3
L'accoglienza e la conduzione hanno risposto alle sue aspettative		1		3	12
Crede che siano stati raggiunti gli obiettivi?		1	2	10	3
Come giudica la scelta del periodo di svolgimento del seminario?		2	3	2	9

Sintesi delle risposte emerse dal questionario di valutazione

In totale hanno completato il questionario 45 docenti

	1	2	3	4	5
Come giudica l'impostazione del seminario?		3	2	24	16
Come giudica la conduzione?		1	7	24	13
Come giudica la relazione tra conduzione e gruppo?		1	8	23	13
L'accoglienza e la conduzione hanno risposto alle sue aspettative		1		9	35
Crede che siano stati raggiunti gli obiettivi?		1	8	25	11
Come giudica la scelta del periodo di svolgimento del seminario?		3	3	11	28

Sintesi delle risposte emerse dal questionario di valutazione

Risposte in percentuale

	1	2	3	4	5
Come giudica l'impostazione del seminario?		7,6	4,4	52,8	35,2
Come giudica la conduzione?		3,2	15,4	52,8	28,6
Come giudica la relazione tra conduzione e gruppo?		3,2	17,6	50,6	28,6
L'accoglienza e la conduzione hanno risposto alle sue aspettative		3,2		19,8	77,0
Crede che siano stati raggiunti gli obiettivi?		3,2	17,6	55,0	24,2
Come giudica la scelta del periodo di svolgimento del seminario?		7,6	7,6	24,2	60,6

Questionario di valutazione

quali altri argomenti sente la necessità di approfondire? Indicazione, suggerimenti o richieste che ritiene di formulare

I gruppo

- Cd con i brani sui quali si è lavorato
- Prolungare la durata a tre giorni, sempre i primi di settembre
- Approfondire gli aspetti della scenografia
- Suggerimenti su testi adatti a bambini e creare gruppi di lavoro più ristretti
- Approfondire il percorso di animazione teatrale con i bambini
- Conoscere altre tecniche di tetreducazione
- Approfondire il rapporto tra musica e corpo e le parole con il corpo
- Svolgere il corso nelle prime settimane di scuola
- Comprensione analitico interpretativa di un'opera: più relazione tra oi temi della formazione e i cartelloni dei teatri lirici delterritorio; continuità con incontri integrativi , formazione in loco in base alle singole esigenze delle realtà scolastiche coinvolte
- Creare gruppi di lavoro che si incontrino al termine dell'anno scolastico per scambiarsi esperienze
- Sperimentare un laboratorio sulla gestualità e seguire l'imperativo di "fare fare fare"
- Chiedere un buffet più ricco e cercare di mantenersi in contatto tra insegnanti e operatori perché lo scambio continui
- Approfondire la didattica strumentale nella psicologia dei fruitori istituire un forum di approfondimento sulla musica-educazione-scuola
- Approfondire di più la lirica

Il gruppo

- Migliorare la qualità delle registrazioni video
- Non fare confronti tra il bambino delle elementari e il ragazzo di 15/18 anni ; ci vorrebbe un giorno in più di seminario
- Approfondire il rapporto tra musica e il libretto e il concetto di musica in sé
- Dedicare ai seminari più giornate
- Approfondire di più la formazione di teatro educazione in itinere; fare una formazione continuata nel tempo con incontri, corsi.
- Maggiore rigore nella costruzione del percorso in relazione ai bisogni formativi da esplicitare

Per la Fondazione Teatro delle Muse – il Direttore Silvano Sbarbati

SEMINARIO “TEATREDUCAZIONE E LIRICA”, UN’ESPERIENZA MOLTO POSITIVA

Si è svolto al teatro delle Muse, dall’8 all’11 settembre, il seminario di formazione “Teatreducazione e Lirica”, organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale e dalla Fondazione Teatro delle Muse per i docenti delle Marche.

L’Ufficio Scolastico Regionale e la Fondazione Teatro delle Muse, stando ai dati emersi dalla scheda di valutazione compilata dai docenti, possono ritenersi soddisfatti. Su 60 partecipanti quasi il 90 per cento ha espresso un gradimento più che buono rispetto all’impostazione dell’appuntamento formativo, alla conduzione, ai risultati raggiunti.

Da più parti è emersa anche l’indicazione di prolungare la durata del lavoro formativo e di dare organicità alla relazione tra gli stessi partecipanti. Si è capito come il lavoro di gruppo comunque rappresenti un surplus di motivazione ed è sicuramente un setting che racchiude in sé molto del lavoro che i docenti poi devono fare in classe.

Si è inoltre preso atto che nella regione Marche esiste un tessuto scolastico molto sensibile all’incontro con la musica e nella fattispecie all’incontro con la lirica, a dimostrazione che il melodramma è ancora vivo e può essere vivificato rispetto alle nuove generazioni per la potenza espressiva e la cultura di cui è portatore.

I partecipanti al seminario formativo saranno invitati alla restituzione del loro percorso rivedendo in video gli esiti che sono stati documentati, appunto, con la telecamera.

Sarà un’occasione ulteriore per provare ad elaborare contenuti e metodi dell’attività sviluppata nel percorso formativo.

Per l' U. S. R. per le Marche – Paola Martinelli

A conclusione di questa esperienza formativa non si può che esprimere un parere positivo confortato sia dai risultati del questionario di valutazione dei docenti sia dalla partecipazione e dal coinvolgimento che hanno caratterizzato l'attività formativa.

“**Cosa mi porto a casa**” era questa l'espressione che segnava l'appuntamento riflessivo nelle fasi di lavoro.

Un'espressione semplice nell'immediatezza comunicativa, ma complessa se ci si sofferma sulle molteplici sfumature di significato che può richiamare. Significati che rimandano, tra l'altro, alla personale capacità di “tenere in sé” – un Sé che diventa “casa”.

L'esperienza fa da specchio e parla della persona, a volte per la persona.

Il “dono” è una **possibilità di avanzamento nella conoscenza e nella consapevolezza**: si porta a casa ciò che si è ciò che si scopre di essere. E nel ritorno “a casa”, alla propria familiarità, si è ancor più se stessi nella misura in cui si è mutati, implicati e trasformati in quel “tradire” che sembra diventare via maestra di una fedeltà costruita nella ricerca e nel riconoscimento.

Le possibilità di avanzamento sono state **molteplici** nei caratteri delle opportunità, **significative** nel coinvolgimento diretto (corporeo, emozionale e riflessivo), **creative** nelle dissonanze opportune al mettere in discussione impalcature di sicurezze professionali sedimentate dal tempo, **ponderate** nell'architettura metodologica della formazione e nella calibratura degli interventi, **dinamiche** nelle possibilità di scambio e relazione.

L'architettura di questa formazione era tale da permettere ai docenti di vivere in prima persona i passaggi di un **possibile percorso educativo rintracciabile nella storia dell'esperienza formativa**, declinabile, successivamente, in proposta didattica. Ma soprattutto è l'atteggiamento che è stato implicato, lo sguardo sull'altro e su se stessi. La possibilità di contemplare altre possibili visioni, interpretazioni, significati, la possibilità di accedere ad altri repertori comunicativi, scenari immaginativi. Ed in questa possibilità scoprire nuove possibilità educative.

Al centro la parola: simbolo, immagine, suono, musica, comunicazione, sintesi di quello “specifico” che è il significato di ciascuno all'interno del perimetro di significazione definito dal gruppo.

L'Opera è diventata protagonista di un “pre-testo” necessario alla tessitura di una trama che si è fatta processo.

Infine, è difficile narrare le suggestioni che restano, che si portano “a casa”. Resta un'esperienza formativa importante, condivisa in dimensione laboratoriale dai docenti e, attraverso loro, diffusa nel territorio marchigiano come ulteriore possibilità a disposizione dei nostri ragazzi.

Per informazioni e documentazione

- Paola Martinelli

USR per le Marche – Ufficio Studi

Ancona, via XXV aprile 19

071 2295 505

paola.martinelli6@istruzione.it

- USR per le Marche

www.marche.istruzione.it

- Fondazione Teatro delle Muse

www.teatrodelle muse.org