

VIII CAMPO MARE E MUSICA

Corsi di didattica e di pratica musicale e teatrale
per insegnanti, educatori, musicisti, studenti.

FERMO
22 - 29 luglio 2012

con il patrocinio di:

Provincia
di Fermo

Comune
di Fermo

La Paura fa Spettacolo

Il Campo Mare e Musica, organizzato dall'Accademia Teatro alla Scala in collaborazione con la Fondazione Gioventù Musicale e giunto all'ottava edizione, si rivolge sia agli educatori - ai quali propone idee e strumenti per la creazione di spettacoli di teatro musicale con i propri alunni - sia ai bambini e ai ragazzi stessi che, attraverso le attività organizzate durante il campo, possono sperimentare in prima persona la magia dell'opera lirica.

I laboratori della durata di 1 ora e 45 minuti ciascuno e condotti da esperti del settore, interessano le aree fondamentali del teatro d'opera: il canto, il movimento e la danza, gli strumenti musicali usati in orchestra, l'allestimento scenico e la regia dello spettacolo; il tutto sarà inoltre completato da opportuni esempi musicali. Scopo fondamentale del campo è quello di concretizzare un percorso di formazione per i più giovani, indagando tutte le azioni possibili.

I partecipanti potranno decidere quali laboratori seguire, nei tre momenti giornalieri di lezione, e portare la propria creatività a servizio di tutto il gruppo.

Quale tema conduttore di questa ottava edizione del Campo, attorno a cui sarà allestita anche una performance di teatro musicale, è stato scelto un soggetto di sicura presa sia sugli adulti educatori sia sui bambini o ragazzi loro alunni: la **paura**, esorcizzata e messa in burla cantando, suonando, realizzando piccole coreografie e scenografie.

Per partecipare a Mare e Musica non occorre possedere conoscenze musicali e/o teatrali: il Campo è aperto a tutti!

Direttore del campo: Carlo Delfrati

I PROGRAMMI E GLI ORARI DEI LABORATORI

LABORATORI PER DOCENTI, EDUCATORI, STUDENTI

Il laboratorio porterà alla realizzazione di una performance sul tema della paura, in cui verranno uniti e integrati tutti i laboratori del Campo; sarà quindi uno spettacolo con parti recitate, cantate, suonate e danzate.

Ore 8.30 – 10.15:

1. Spettacolo di canzoni

Carnevale, Halloween, Luna Park degli Orrori: quante occasioni per giocare con la paura, per imparare a dominarla e a esorcizzarla. Anche creando uno spettacolo tutti insieme, suonando e cantando. Cantano la paura certe arie di Giuseppe Verdi, la cantano film animati come *Nightmare Before Christmas* e *La sposa Cadavere*, o certe canzoni di Michael Jackson o di Samuele Bersani. Ma anche la sigla di *Scooby-doo* e di cartoni animati della Disney possono entrare nel nostro laboratorio.

Ai canti affiancheremo esperienze vocali informali, onomatopée, interiezioni, giochi di voce capaci di creare buffe atmosfere di paura.

Cucendo insieme questi materiali costruiremo uno spettacolo cantato e parlato.

L'occasione suggestiva dello spettacolo permetterà ai partecipanti di attivare un percorso di educazione della voce, la propria e quella dei propri alunni.

Anche i gesti elementari del direttore di coro saranno praticati per consentire a ogni educatore di guidare i propri alunni in tutte le attività vocali che voglia mettere in programma.

Docente: Mita Bassani

Ore 8.30 – 10.15:

2. Laboratorio di regia

Obiettivo del laboratorio è di fornire a docenti e operatori strumenti utili per poter realizzare un percorso dedicato alla messa in scena di performance di teatro musicale all'interno delle scuole, in appoggio agli altri laboratori (canto, strumenti, movimento, ascolto). Contenuti:

- Come condurre un laboratorio di regia: la motivazione degli studenti, il coinvolgimento dei docenti, l'assegnazione dei ruoli, la scrittura o riscrittura della trama, la realizzazione del canovaccio;
- Esercizi teatrali: uso del corpo in scena, uso della voce, improvvisazioni;
- Dall'improvvisazione alla scrittura del testo, dal testo al copione di regia, in cui confluiscono tutti gli aspetti della messa in scena: costumi, luci, movimenti degli attori, disposizione del coro, senza scordare i dettagli apparentemente banali ma non trascurabili! (ad esempio chi accende lo stereo in un determinato momento, chi porta via un tavolo o un leggio, chi spegne le luci di sala all'inizio della performance);
- Prove teatrali, prove d'insieme e, finalmente, lo spettacolo!

Docente: Filippo Toppi

Ore 16.00 – 17.45:

3. I suoni del buio

Obiettivi: circoscrivere le tecniche di produzione sonora per creare un testo sonorizzato incentrato sulla paura.

Il percorso del laboratorio tenderà, attraverso esemplificazioni teoriche e pratiche, a fare una ricognizione dei suoni e delle musiche che, semanticamente, possono fare riferimento ad una sensazione di paura. Vedremo sistematicamente come, a partire dalle tecniche audiovisive, la musica viene utilizzata per rimarcare la messinscena del pauroso.

Vedremo inoltre come il linguaggio della musica utilizzata in questo senso abbia preso a piene mani dai repertori della musica contemporanea. Un ulteriore passo sarà quello di analizzare anche quei tipi di testi audiovisivi che ironizzano sulle situazioni terrificanti.

Il laboratorio prevederà momenti di riflessione di gruppo ed esperienze pratiche.

Vedremo come utilizzare i diversi tipi di strumenti musicali e la voce al fine di creare atmosfere terrificanti.

Oggetto finale del corso sarà la produzione di un testo (prendendo spunto da materiale preesistente o inventato) che verrà sonorizzato e messo in scena.

Per la realizzazione ogni partecipante è invitato a portare il proprio strumento, laddove possibile.

Docente: Giordano Calvi

Ore 16.00 – 17.45:

4. Laboratorio di regia (Replica del Corso n° 2)

Docente: Filippo Toppi

Ore 18.00 – 19.45:

5. “Fifoso andante” - laboratorio di musica e movimento per insegnanti

Il laboratorio ha l'obiettivo di fornire tecniche e suggerimenti didattici per l'integrazione della musica con le attività motorie, migliorando le capacità di espressione, interazione e osservazione. In gruppo si lavora allo sviluppo della consapevolezza corporea e della musicalità, mettendo in gioco il corpo in movimento, l'ascolto, la vocalità e l'uso di oggetti psicomotori (per es.: palle, corde, teli, bastoni, elastici, nastri ritmici). Le emozioni, in particolare la paura, sono il filo conduttore delle attività proposte, al fine di costruire uno spettacolo collettivo. La metodologia adottata è di tipo attivo, privilegia la ricerca diretta da parte dei partecipanti e si fonda sull'unione corpo-mente. È consigliato un abbigliamento comodo, idoneo al movimento.

Docente: Antonella Caputo

Ore 18.00 – 19.45:

6. Ascolto creativo

Nel Laboratorio si ascolteranno brani del repertorio musicale di ogni genere ed epoca: dal classico, al pop, al rock...al jazz, alla musica da film, con la *paura* come tratto connettivo. Spazio per l'ascolto e la visione di videoclip musicali e lavori di teatro musicale da YouTube: nasce una sorta di "caccia al tesoro" dentro un repertorio ricco di sollecitazioni.

Durante l'ascolto dei brani, l'insegnante fornirà una propria traccia o guida di massima, con notizie sullo stile, sull'autore, sul contesto, e così via, ma soprattutto offrirà spazio per un ascolto attivo e partecipato.

Si proverà a cercare e a trovare, a 'interpretare' i tratti significativi che quella data musica ci comunica, si giocherà a collegare il testo musicale a varie situazioni, a ricollocarlo o a disattenderlo, a vedere come e in che modo è collegato a un'immagine o una scena....proviamo a confermarne o rovesciarne il senso...

Giochiamo a relazionarlo con immagini simili, oppure del tutto diverse, ma anche proviamo a riformulare qualche tema di quelli ascoltati, trasformandolo in ludus creativo, suonandolo al pianoforte, o intonandolo su qualche altro strumento, divertiamoci a rubarne un tratto e a cantarlo. Rifacciamo la nostra colonna sonora...

Tanti modi di ascoltare, tanti modi di fruire, ma, alla fine scopriamo anche eventuali elementi essenziali comuni! Il gioco eterno dell'ascoltatore che è anche interprete libero e creatore di significati e riferimenti è solo all'inizio....

Docente: Marino Mora

LABORATORI PER BAMBINI (fino a 12 anni) E STUDENTI (dai 13 ai 18 anni)

Ore 8.30 – 10.15:

7. “Piccoli brividi” - laboratorio di musica e movimento per bambini

La paura ci blocca come statue di sale oppure ci fa correre via, con le gambe levate. Ci fa urlare o zittire all’improvviso. La paura agisce sulla mente e sul corpo; come tradurla con i suoni e la motricità? Il laboratorio ha la finalità di favorire la conoscenza di sé e l’interazione positiva con gli altri, stimolando le capacità progettuali dei bambini e l’intelligenza emotiva. Le emozioni, in particolare la paura, sono il filo conduttore delle attività proposte, al fine di costruire uno spettacolo collettivo. Musica e movimento, integrati tra loro in attività di gruppo, sono utilizzati sia come linguaggi specifici che come veicolo di crescita e di formazione. La metodologia didattica è caratterizzata dalla ricerca-azione: si “mettono le mani in pasta”, utilizzando il corpo in movimento, l’ascolto musicale e la vocalità.

Docente: Antonella Caputo

Ore 16.00 – 17.45:

8. Le voci della paura

Com’è la voce della paura? Cosa la induce di più, sentire strillare il papà, la maestra, il vicino di casa, oppure udire suoni appena appena percepibili, sussurri, brusii, fruscii, bisbigli misteriosi? La voce è uno straordinario forziere di possibilità espressive, a cominciare dalle vocalizzazioni, esclamazioni, onomatopee, per arrivare alle canzoni.

Integrando queste performance vocali agli effetti creati con gli strumenti musicali a disposizione e alle opportune azioni teatrali, costruiremo la trama di uno spettacolo, e al tempo stesso impareremo a usare nel migliore dei modi l’emissione vocale e la respirazione: condizioni perché chiunque possa raggiungere una positiva prestazione con la propria voce.

Docente: Mita Bassani

Ore 18.00 – 19.45

9. Il suono nell'armadio

Obiettivi: Creare una storia di paura sonorizzata dai bambini.

Nella cameretta buia si agita un qualcosa di sconosciuto... un rumore misterioso che fa rabbrivire... cosa si nasconde nell'armadio?

Partendo da uno dei topoi della letteratura per bambini, l'essere misterioso dentro l'armadio a muro, si inventerà una storia esplorando i suoni e le musiche che fanno paura. I bambini saranno condotti nell'esplorazione dei suoni del terrore, utilizzando anche strumenti di vario tipo, e, attraverso la conoscenza di suoni inusuali, saranno invitati a creare una storia paurosa che dovranno sonorizzare con l'aiuto dell'insegnante.

Per il laboratorio sono richiesti delle penne colorate (pastelli o pennarelli o pastelli a cera) e carta da disegno.

Docente: Giordano Calvi

Gli organizzatori si riservano l'eventualità di apportare modifiche al programma dei laboratori e all'orario giornaliero, per cause di forza maggiore.

ISCRIZIONE AI LABORATORI

Le iscrizioni, che saranno accettate fino ad esaurimento dei posti, dovranno essere inoltrate dal sito dell'Accademia **entro le ore 22:00 di domenica 15 luglio 2012**. Prima di inviare la domanda di iscrizione si prega di leggere attentamente il relativo bando. La documentazione (bando e domanda di iscrizione), e la funzione per l'iscrizione on-line sono disponibili al seguente indirizzo: <http://www.accademiascala.it/it/didattica-divulgazione/campo-mare-e-musica.html>

L'iscrizione dà diritto a frequentare l'intero programma settimanale che si compone ogni giorno di tre laboratori della durata di 1 ora e 45 minuti l'uno (per i bambini se ne possono scegliere anche solo due), che si svolgono dalla mattina del lunedì alla sera del sabato.

Quota di partecipazione:

- Insegnanti e operatori: **Euro 240,00** (duecentoquaranta/00) comprensivi di IVA;
- Studenti (dai 13 ai 18 anni): **Euro 160,00** (centosessanta/00) comprensivi di IVA;
- Bambini (fino a 12 anni), per tutti e tre i laboratori: **Euro 95,00** (novantacinque) comprensivi di IVA;
- Bambini (fino a 12 anni), per i soli due laboratori pomeridiani: **Euro 85,00** (ottantacinque/00) comprensivi di IVA.

A ogni frequentante sarà rilasciato, al termine del campo, un Certificato di partecipazione.

Per informazioni:

Accademia d'Arti e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala
Via Santa Marta 18, 20123 Milano
Segreteria Didattica
Tel. 02.85451122 - Fax 02/86460020
Mail: segreteria.didattica@accademiascala.it
dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00

SISTEMAZIONE LOGISTICA

I laboratori si terranno presso Villa Nazareth (Via S. Salvatore, 6 - Fermo).

La Villa, che offre pensione completa ai partecipanti, è un'ampia e accogliente struttura circondata da larghi spazi verdi e dotata di aule, luoghi di ritrovo, camere a due e tre letti con servizi interni, ristorante, cappella.

Nelle ore libere dai laboratori sarà possibile accedere alla struttura balneare riservata presso Lido di Fermo, attrezzata con cabine, ombrelloni, sdraio e bar. La discesa alla spiaggia, possibile ogni giorno dalle 10.15 alle 13, avviene con pullman riservato. Il costo è compreso nella quota di soggiorno a Villa Nazareth (www.villanazareth.it)

L'arrivo dei partecipanti al Campo è previsto nel pomeriggio della domenica 22 luglio. Alle ore 18.30 viene effettuata la presentazione dei laboratori e delle attività del Campo. La partenza è prevista domenica 29 luglio.

Costi d'alloggio:

Adulti:	€ 266,00;
Ragazzi 11-14 anni:	€ 226,00;
Bambini 5-10 anni:	€ 186,00;
Bambini 0-4 anni:	pensione gratuita.

Queste quote comprendono:

- pensione completa (incluse bevande) per una settimana intera, dalla cena della domenica al pranzo della domenica successiva, in camere a due e tre letti, dotate di servizi interni;
- utilizzo della spiaggia riservata e attrezzata;
- pullman giornaliero da Villa Nazareth al Lido di Fermo e ritorno.

Il versamento della *quota di pensione* comprensivo di *soggiorno balneare* viene effettuato direttamente al Campo.

UNA CITTÀ D'ARTE

Fermo è uno dei gioielli delle Marche. Dalla sua sommità si ammira la catena dell'Appennino fino al Gran Sasso, e il Mare Adriatico, che dista 6 km. Le sue grandiose Cisterne sotterranee, visitabili come i resti del Teatro romano, rifornivano d'acqua la flotta imperiale. Le sue piazze e le sue strade, raggomitolate sul pendio che conduce alla Cattedrale medioevale e agli annessi giardini, sono fiancheggiate da eleganti palazzi e da sontuose chiese gotiche. La Pinacoteca ospita capolavori di Jacobello del Fiore, Andrea da Bologna, Pier Paolo Rubens. Non meno ricchi di testimonianze d'arte sono i suoi dintorni.

Per saperne di più sui tesori di Fermo, si può consultare il sito www.fermo.net

..... E UNA VACANZA GIOIOSA

I seminari si svolgono in un contesto di vacanza, che rende attraente il soggiorno e invitante lo studio. Sede dei laboratori: Villa Nazareth (Via S. Salvatore, 6 - 63023 Fermo - AP). La Villa, che offre pensione completa ai partecipanti, è un'ampia e accogliente struttura circondata da larghi spazi verdi, e dotata di aule, luoghi di ritrovo, camere con servizi interni, ristorante.

Nelle ore libere dai laboratori è organizzata la discesa al sito balneare riservato del **Lido di Fermo**, attrezzato con cabine, ombrelloni, sdraio e bar. La discesa alla spiaggia, ogni giorno dalle 10.30 alle 13, avviene con pullman riservato.

GLI ENTI PROMOTORI DELL'OTTAVO CAMPO MUSICALE

Accademia Teatro alla Scala

L'Accademia Teatro alla Scala, fondazione di diritto privato dal 2001 e divisa in quattro dipartimenti - Musica, Danza, Palcoscenico-Laboratori, Management-, forma tutte le figure professionali legate allo spettacolo dal vivo, dai ballerini ai cantanti lirici, dai professori d'orchestra agli scenografi, dai sarti ai tecnici del suono, dai costumisti ai truccatori e parrucchieri, dai fotografi di scena ai manager, dagli scenografici informatici ai tecnici di palcoscenico.

Gli allievi maturano le proprie competenze lavorando al fianco dei più qualificati esperti del settore e dei migliori professionisti del Teatro alla Scala.

Negli anni più recenti sono stati incentivati i contatti a livello internazionale, per incrementare scambi fra studenti, ospitalità, attività concertistiche, ed è stato dato ulteriore sviluppo ai progetti di ricerca e cooperazione sostenuti dalla Comunità Europea, realizzati con autorevoli partner. Il medesimo principio di apertura e collaborazione sottende la nascita dell'Area didattica e divulgazione, creata per promuovere all'interno e all'esterno dell'Accademia progetti di diffusione e trasmissione della cultura teatrale e musicale, attraverso guide all'ascolto, laboratori musicali, visite guidate, incontri con artisti e musicisti.

www.accademiascala.it - area.didattica@accademiascala.it

Tel. : 02.8545.11.27 – 02.8545.11.1

Fondazione Gioventù Musicale d'Italia (GMI)

Fondata nel 1952, Sezione italiana della Federation Internationale des Jeunesses Musicales, opera sul territorio nazionale attraverso le sue numerose Sedi. Scopi primari dell'Istituzione diffondere la musica e la cultura musicale, in particolare tra i giovani; valorizzare e sostenere i giovani musicisti; formare il pubblico del presente e del futuro. La sua attività è vastissima e spazia dalla musica classica, che ne è la base, al jazz, al folk, alla musica etnica, fino alle più recenti espressioni musicali.

www.jeunesse.it - info@jeunesse.it