Offerta formativa Teatrale

Laboratori e work-shop
rivolti a
Scuola dell'Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di Primo grado

Anno scolastico 2019-20

L'Officina Culturale APS
c/o Campus delle associazioni ex Tav, Via Baraggino- 10034 Chivasso (TO)

referente per i Laboratori Scolastici: tel. 366 7161067 (Piero)
direttore artistico: tel. 328 9006047 (Gianluca)
e-mail: officina.teatroscuole@gmail.com
www.officinaculturale.it
C. F. 91020500012 P. IVA 09721800010

Premessa

Le origini del teatro affondano nella notte dei tempi. Già oltre 2.500 anni fa, negli anfiteatri greci trionfavano le commedie di Aristofane, mentre il mitico Tespi, a bordo di un carro, inventava il teatro di strada, portando questa antica arte in mezzo alla gente in un continuo peregrinare. Il teatro si è raffinato nei secoli ed è divenuto un potente mezzo educativo. Ma perché fare teatro a scuola? L'Officina utilizza quest'arte allo scopo di accelerare i processi di sviluppo e di rafforzamento della personalità del bambino e per favorire un consistente miglioramento del rapporto che egli ha con i compagni di classe e gli insegnanti, per stimolare la comunicazione emotiva e il grande potenziale psichico.

Finalità

Fare teatro nelle scuole, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Secondaria di Primo grado, consente di poter creare un percorso in cui il bambino prima e l'adolescente poi possa sperimentare concretamente e in tutta serenità, in un ambiente "protetto" e scevro da giudizi e pregiudizi, la vita e le relazioni umane dal punto di vista fisico, psichico, emozionale e affettivo. Durante questo percorso riceve gli strumenti per potenziare notevolmente la capacità di agire, dialogare, stare in mezzo agli altri senza paure, libero dalle costrizioni che la società e le sue sovrastrutture spesso impongono.
Alcuni dei nostri nuovi laboratori teatrali hanno assunto anche la valenza di supporto didattico o di approccio a tematiche sociali importanti, utilizzando lo strumento "teatro" per affrontarle in modo delicato ma sicuramente efficace.
Fare teatro nelle scuole significa quindi, in poche parole, non dimenticare l'importanza della nostra essenza interiore di esseri umani e delle nostre necessità di relazione con il mondo esterno.

Il metodo di lavoro

Il metodo di lavoro che L'Officina Teatrale ha adottato fin dalla sua costituzione, è quella delle tecniche del work-shop (bottega del lavoro), ispirate dal metodo di insegnamento adottato dalla scuola del regista e filosofo del teatro Jerzy Grotowsky, attivo negli anni Sessanta in Polonia, conosciuto soprattutto per le sue regie basate sulla "povertà" del teatro. In questo contesto i laboratori, tenuti da professionisti qualificati, utilizzano una serie di esercizi e espedienti che mirano a riprodurre una vastissima gamma di possibili situazioni (reali, grottesche, fiabesche, drammatiche) che consentono ai giovani attori di condurre uno studio approfondito sui personaggi e al gruppo e al regista di costruire uno spettacolo finale articolato sull'impatto emotivo e psichico.

L'affiatamento che si viene a creare nel gruppo, durante le prove, diventa una condizione essenziale per la costruzione della messa in scena, consentendo agli allievi di porsi in una condizione di disponibilità e di porsi in gioco in ogni istante.

La palestra teatrale si basa su diversi momenti essenziali:

- la ricerca e il raggiungimento della massima concentrazione possibile;
- il riscaldamento del corpo e della voce;
- l'improvvisazione;
- l'espressione corporea;
- l'interazione con gli altri;

È opportuno sottolineare che le attività di drammatizzazione generano l'espressione di emozioni e di sentimenti individuali che generalmente teniamo nascosti. Sulla base di questi riferimenti teorici, gli operatori teatrali lavoreranno con gli allievi per stimolare la concentrazione, la spontaneità, la fantasia e la creatività, "ingredienti" indispensabili per "fare teatro".

L'attività de L'Officina Culturale – *Officina del Teatro*

L'Officina Culturale nasce nel 1999 e riunisce artisti provenienti da diverse esperienze teatrali quali la Commedia dell'Arte, il Teatro comico, l'improvvisazione, l'animazione, il mimo, il teatro-danza, il teatro di strada e la narrazione. La caratteristica essenziale dell'associazione è quella di aprirsi a nuovi incontri che le consentono di operare in un panorama di vasto respiro e ritrovare nuovo slancio all'attività artistica. La ricchezza del Gruppo deriva dalla partecipazione di artisti con caratteri e talenti differenti. *L'Officina del Teatro* è una delle "officine" più attive de L'Officina Culturale. Negli anni, attraverso un'intensa attività artistica che ne favorisce un forte radicamento sul territorio, riesce a espandere, diversificare ed elevare qualitativamente la propria offerta. I suoi progetti didattico- teatrali, oltre a coinvolgere e appassionare più di duecentomila bambini negli ultimi dieci anni scolastici, ottengono importanti riconoscimenti (patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio scolastico Regionale per il Piemonte, della Regione Piemonte, della Regione Emilia Romagna, della Provincia di Torino, della Provincia di Milano) e vengono sostenuti dalla Fondazione CRT e dalla Regione Piemonte.
A fianco di una ricca produzione di spettacoli teatrali per bambini, famiglie e adulti, L'Officina Culturale realizza, negli anni, innumerevoli laboratori teatrali scolastici presso i plessi della maggior parte dei circoli didattici del Chivassese e del Torinese, oltre alla gestione di diverse scuole teatrali per ragazzi istituite sul territorio.
Nel 2015 l'offerta didattica si arricchisce: nasce *"officinArt",* la prima ed unica scuola di arte e spettacolo del territorio, con sede presso l'Associazione e gestita direttamente da L'Officina Culturale; qui, oltre che al teatro, gli allievi (bambini, adolescenti e adulti) possono avvicinarsi ai corsi di recitazione per cinema e tv, di canto, musica e ballo.
Negli ultimi anni L'Officina ha attivato una proficua collaborazione con operatori del settore altamente qualificati, al fine di proporre e mantenere il miglior standard qualitativo possibile.

Indice dei percorsi laboratoriali

percorso	*tipologia*	*destinatari*	*pag.*
Teatrando… si impara	Propedeutica teatrale	Infanzia: da 3 a 6 anni Primaria: 1ª	5
Vado a doppia velocità!	Laboratorio teatrale	Primaria: 1ª - 3ª	6
Gocce – Viaggio verso il mare	Laboratorio teatrale	Primaria: 1ª - 3ª	7
6 folletti nel mio cuore	Laboratorio teatrale	Primaria: 1ª - 5ª	8
Il bosco di… Sottosopra	Laboratorio teatrale	Primaria: 2ª - 3ª	9
Mush up	Laboratorio teatrale	Primaria: 2ª - 3ª	10
Dal libro al palco	Laboratorio teatrale	Primaria: 3ª - 5ª Secondaria I grado: 1ª - 3ª	11
A spasso nel Tempo	Laboratorio teatrale	Primaria: 3ª - 5ª Secondaria I grado: 1ª - 3ª	12
Principi Cavalieri e Morti di fame	Laboratorio teatrale	Primaria: 3ª - 5ª Secondaria I grado: 1ª - 3ª	13
Storia di un cane	Laboratorio teatrale multimediale	Primaria: 4ª - 5ª Secondaria I grado: 1ª - 3ª	14
Verso il Teatro… (… oltre il Teatro)	Work-shop teatrale	Primaria: 2ª - 5ª Secondaria I grado: 1ª - 3ª	15

Percorsi

PROPEDEUTICA TEATRALE

Teatrando… si impara

Laboratorio di propedeutica e animazione teatrale
(versioni: Completa – Ridotta)

Infanzia: da 3 a 6 anni
Primaria: classe 1ª

Il progetto proposto si pone come risorsa pedagogica e ha come obiettivo, per il bambino, l'aumento di consapevolezza del proprio corpo, la scoperta delle proprie capacità espressive e il miglioramento delle abilità motorie. Attraverso un percorso ludico, ai bambini vengono proposte attività che li portano a conoscere lo spazio e il proprio corpo, nonché a percepirli in stretta e imprescindibile relazione tra loro; vengono guidati alla scoperta del ritmo, della concentrazione e dell'ascolto, all'uso dell'immaginazione e all'espressione delle emozioni; il tutto confluisce nell'acquisizione del senso di "gruppo".
Ogni incontro comprende una parte iniziale di riscaldamento, utile per la concentrazione, il rilassamento e la percezione del proprio corpo. La seconda parte si focalizza, di volta in volta, sull'approfondimento di tematiche e argomenti riguardanti l'esperienza dello spazio che ci circonda, lo stimolo della fantasia e dell'immaginazione. Fondamentale è inoltre la parte dedicata al lavoro sulle emozioni e sull'immedesimazione.
Il risultato del percorso laboratoriale sarà una lezione guidata aperta al pubblico, con eventuale piccola rappresentazione teatrale, in base alle competenze acquisite dal gruppo.
Per quanto riguarda la Scuola dell'Infanzia sarebbe auspicabile, se possibile, poter lavorare con gruppi di età il più possibile omogenee.

LABORATORIO TEATRALE

Gocce – Viaggio verso il mare

Laboratorio teatrale a tema ambientalistico-ecologico con Spettacolo finale

Primaria: classi 1ª, 2ª, 3ª

Il laboratorio ha la finalità di introdurre il concetto di rispetto per l'ambiente, di far scoprire il valore dell'acqua come elemento fisico necessario alla vita e quindi riconoscerne l'importanza, sia nell'ambiente naturale che in ambito domestico.
Questo percorso viene proposto utilizzando vari strumenti di lavoro, tra i quali la visione di contributi filmati sull'argomento, cui seguono momenti di confronto; è fondamentale, in questa fase, la condivisione delle opinioni e delle esperienze di ogni bambino del gruppo.
Lo strumento teatro porta la classe a lavorare unita per un progetto comune, inserito in un tema importante quale quello dell'ecologia, con l'intento di valorizzare al massimo le esperienze vissute da ogni bambino, in classe e a casa, relative al rispetto dell'ambiente che lo circonda.
I bambini possono così vivere momenti di scoperta e sviluppare intuizioni e riflessioni sull'importanza dell'acqua, delle sue proprietà e del suo ciclo, arrivando a comprendere in modo più consapevole il problema dell'inquinamento.

LABORATORIO TEATRALE

Vado a doppia velocità!

Laboratorio teatrale su corpo, movimento ed emozioni con Spettacolo finale

Primaria: classi 1ª, 2ª, 3ª

I percorsi principali di questo laboratorio sono due e potranno, d'intesa con gli insegnanti interessati, essere sviluppati in modo parallelo oppure dando priorità a uno dei due, a seconda delle esigenze individuate nel gruppo-classe.
Il primo obiettivo è quello di accompagnare i bambini in un viaggio alla scoperta e alla consapevolizzazione del proprio corpo. Un corpo che è entità definita e "viva", inserita in un ambiente, sia concreto che sociale, esteso ben oltre i "confini fisici" del corpo stesso: un ambito con il quale è in costante e attiva relazione, seppur molte volte inconscia, attraverso il movimento.
Il secondo obiettivo è quello di utilizzare le tecniche teatrali, in primo luogo quella dell'improvvisazione guidata, per cercare di portare il bambino, attraverso il gioco-teatro, a far emergere le proprie potenzialità emotive, in modo tale che egli possa utilizzarle per "costruirsi" nuovi e più solidi "strumenti di relazione".
Il laboratorio teatrale è tratto dai racconti del libro *"Il bambino a doppia velocità"* di Kristelle Arena, insegnante e madre di un bambino con disturbo ADHD, e può rappresentare un valido supporto al lavoro di inclusione nel gruppo-classe di bambini con disabilità, in special modo ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività).
Il laboratorio è tenuto da una figura specializzata la quale, oltre ad essere una operatrice teatrale, è anche terapista della neuropsicomotricità dell'età evolutiva.

LABORATORIO TEATRALE

6 folletti nel mio cuore

Laboratorio teatrale su corpo, movimento ed emozioni (versioni: completa con Spettacolo finale - ridotta)

Primaria: classi 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª

Il laboratorio stimola alla riflessione sull'importanza della dimensione emotiva; si presta, pertanto, ad essere utilizzato anche con finalità educative nell'ambito di percorsi e progetti di educazione affettiva e alfabetizzazione; la finalità è quella di portare i bambini a porre attenzione alle proprie emozioni, a capire che non sono nemiche da cui fuggire, ma solo amiche da imparare a conoscere.
Il testo su cui si basa il laboratorio è *"Sei folletti nel mio cuore"* di Rosalba Corallo, storia che narra il valore delle emozioni attraverso le vicende dei protagonisti.
Inizialmente sarà fondamentale la condivisione delle opinioni e delle esperienze di ogni bambino del gruppo. Lo strumento teatro porta la classe a lavorare unita per un progetto comune, pur valorizzando il sentire del singolo.
Il laboratorio del corso completo si concluderà con una rappresentazione teatrale dello stesso testo narrativo; quello ridotto si concluderà con una lezione aperta al pubblico.

LABORATORIO TEATRALE

Il bosco di… Sottosopra

Laboratorio di recitazione, espressione fisica e vocale, percorso propedeutico alla drammaturgia con Spettacolo finale

Primaria: classi 2ª, 3ª

Laboratorio multidisciplinare, basato sulla traccia di lavoro di un format "contenitore", adattabile e modulabile dall'operatore a seconda della risposta del gruppo-classe, che utilizza gli strumenti della recitazione, dell'espressione fisica e della vocalità per condurre i bambini alla scoperta delle proprie potenzialità creative ed espressive. La struttura è di per sé molto semplice ma, proprio per questo, lascia ampi margini di libertà ai bambini: un bosco, in cui all'inizio tutto segue le regole della natura; l'intervento di un "antagonista" sovverte questo ordine naturale; ogni elemento, animale o vegetale che sia, muta la propria natura, la propria indole e i propri comportamenti.

Su questo "punto di rottura" si innesta l'intervento creativo dei bambini. Sotto la guida e lo stimolo dell'operatore, i partecipanti costruiranno il "loro" spettacolo con l'apporto, ogni volta diverso, delle proprie idee e dei propri punti di vista, mediati dalla sensibilità e dall'energia di ognuno di loro, creando situazioni a volte surreali, altre volte comiche, ma sempre nuove e mai "preconfezionate".

Il risultato finale, espresso nello spettacolo di fine laboratorio, non sarà quindi mai lo stesso, ma rappresenterà la particolarità e l'unicità di ogni gruppo.

LABORATORIO TEATRALE

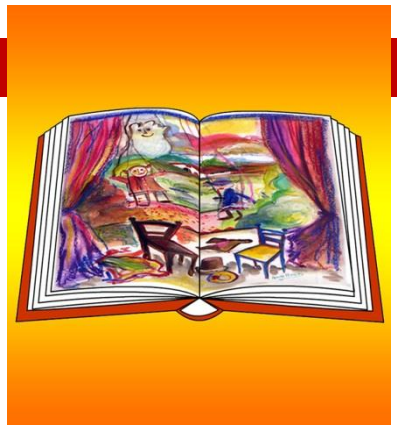
Mush Up

Laboratorio teatrale con Spettacolo finale

Primaria: classi 2ª, 3ª

Laboratorio finalizzato all'acquisizione, da parte degli allievi, degli strumenti teatrali di base e della comprensione delle elementari dinamiche di scena.
Il tutto affrontando un percorso immerso nella fantasia. I bambini, lavorando su un testo-guida, potranno esprimere se stessi intervenendo in modo propositivo e creativo nel lavoro di costruzione dello spettacolo.
La storia: cosa succede nel regno di Fungopoli quando viene lasciato incustodito?
È quello che si domandano re Carlo e regina MariaCarola che, dovendosi recare nel regno vicino per affari importantissimi, consegnano temporaneamente il loro trono alle figlie Luisa e Giulietta. Le loro preoccupazioni sono più che fondate, infatti durante la loro assenza ne capiteranno di tutti i colori! Amicizie che nascono, amori che finiscono e troni rubati faranno impensierire i protagonisti di questa avvincente favola senza tempo. Riusciranno i "piccoli" di casa a ristabilire l'ordine prima del ritorno dei genitori? Saranno abbastanza saggi da non cadere nei tranelli che gli si porranno di fronte?
Il solo modo per scoprirlo è quello di lasciarsi coinvolgere dalla fiaba delle fiabe, MUSH UP!

LABORATORIO TEATRALE



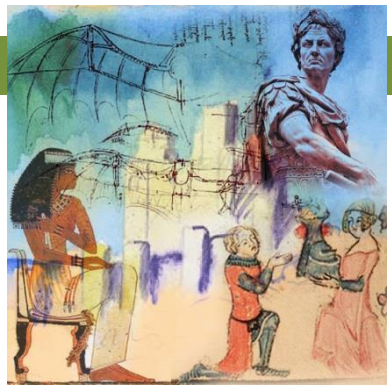
Dal Libro al Palco

Laboratorio teatrale come punto di arrivo di un percorso di lettura e approfondimento di un testo con Spettacolo finale

Primaria: classi 3ª, 4ª, 5ª
Secondaria I grado: classi 1ª, 2ª, 3ª

Questo laboratorio prevede che il gruppo-classe abbia svolto in precedenza, con il proprio insegnante, un percorso di lettura e approfondimento di un testo, scelto dall'insegnate stesso.
La prima fase del laboratorio è costituita dalla raccolta e dalla considerazione, svolte tramite un lavoro collettivo, degli elementi e dei concetti fondamentali emersi dalla lettura del libro.
La seconda fase è la drammatizzazione di questi contenuti, realizzata attraverso l'improvvisazione guidata, per arrivare alla realizzazione del testo teatrale.
La finalità non è quindi quella di "mettere in scena il libro", bensì di coglierne gli aspetti e i contenuti da cui partire per arrivare a una nuova drammaturgia.
Il libro diventa così stimolo e innesco di un processo creativo teatrale che, attingendo ai feedback personali di ogni allievo rispetto all'«esperienza di lettura», porta alla realizzazione dello spettacolo finale.

LABORATORIO TEATRALE



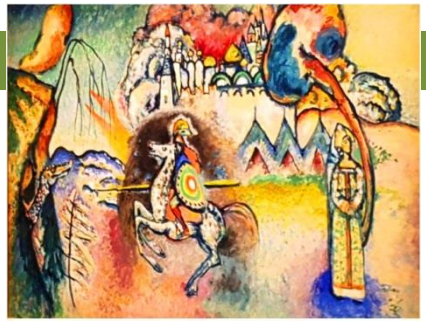
A spasso nel Tempo

Laboratorio teatrale didattico
con Spettacolo finale

Primaria: classi 3ª, 4ª, 5ª
Secondaria I grado: classi 1ª, 2ª, 3ª

Laboratorio che coniuga l'esperienza del percorso teatrale con la didattica scolastica.
A seconda degli argomenti affrontati in ogni classe nelle diverse materie (storia, geografia, scienze, ecc.) è previsto un progetto "su misura": gli allievi, attraverso lo strumento "teatro" e l'apprendimento delle sue tecniche di base, affronteranno un immaginario "viaggio nel tempo", al cui interno alcuni degli argomenti trattati "scolasticamente" nell'anno saranno vissuti ed elaborati "teatralmente".
Il traguardo finale consiste nella messa in scena di uno spettacolo che, grazie ai contributi raccolti in fase di preparazione, sarà sempre e comunque unico e diverso per ogni gruppo.
Si tratta quindi di uno strumento che, senza sostituire la didattica e l'insegnamento, si propone quale valore aggiunto di notevole consistenza. Affrontare in ambito teatrale anche dei contenuti di didattica scolastica fa sì che questi possano acquisire una diversa qualità e rappresentare un arricchimento culturale di indubbia importanza; questo grazie ad un approccio di tipo nuovo e diverso che prevede, come elemento fondante, una interazione e una interiorizzazione più profonda e consapevole.

LABORATORIO TEATRALE



Principi, Cavalieri e Morti di fame

Laboratorio teatrale con Spettacolo finale

Primaria: classi 3ª, 4ª, 5ª
Secondaria I grado: classi 1ª, 2ª, 3ª

Il laboratorio teatrale è liberamente ispirato a *"Storie dell'anno Mille"* di Tonino Guerra e Luigi Malerba.

Durante il Medioevo, Pannocchia e Carestia, due "morti di fame" di professione, si trovano nel bel mezzo di una battaglia. Spaventati fuggono e si nascondono insieme a Millemosche, cavaliere caduto in disgrazia ormai senza più il suo cavallo.
I tre stipulano un patto: andranno insieme alla ricerca di cibo. Ma il loro percorso non sarà facile, nonostante le loro innumerevoli idee per sfamarsi.
Numerose avventure li coinvolgeranno in situazioni comiche e paradossali, nel corso del loro viaggio lungo i sentieri del Medioevo.
In questa fiaba, storia e fantasia si mescolano con brio, uniti a simpatia e ironia per una lavoro divertente, coinvolgente e istruttivo.

LABORATORIO TEATRALE MULTIMEDIALE

Storia di un cane

Laboratorio di Teatro Multimediale
Con Spettacolo finale

Primaria: classi 4ª, 5ª
Secondaria I grado: classi 1ª, 2ª, 3ª

Laboratorio innovativo nel quale confluiscono due diversi linguaggi, il Teatro e la Multimedialità, per una nuova, stimolante e coinvolgente esperienza.
Uno strumento emotivamente espressivo qual è il teatro si fonde con l'immediatezza e la forza comunicativa del multimediale, un "mondo" con il quale i giovani, oggi, costantemente si confrontano.
Questo confronto, purtroppo, è però vissuto molte volte in modo passivo, quasi inconsapevole; questo laboratorio permette invece di viverlo in modo attivo e, soprattutto, creativo.
Un altro aspetto fondamentale del laboratorio è il suo contenuto educativo.
La storia di un cane che, abbandonato lungo una strada di campagna, stringe amicizia con altri animali, con gli alberi e con altri elementi della natura, porta gli allievi a riflettere su valori fondamentali quali il rispetto dell'ambiente e dell'affettività animale, nonché sull'importanza di relazioni autentiche e positive.
Per la realizzazione di questo laboratorio sarebbe auspicabile poter disporre di LIM o, in alternativa, di un videoproiettore.

WORK-SHOP TEATRALE
(Percorso breve e percorso lungo)

Verso il Teatro… (… oltre il Teatro)

Work-shop di avvicinamento al Teatro per alunni e insegnanti

Primaria: classi 2ª, 3ª, 4ª, 5ª
Secondaria I grado: classi 1ª, 2ª, 3ª

Il work-shop breve è composto da cinque incontri per ogni classe, ciascuno della durata di un'ora, mentre il work-shop lungo è composto da dieci incontri per ogni classe, ciascuno sempre della durata di un'ora. Si tratta di un cammino di avvicinamento al Teatro e alle sue forme espressive; è rivolto in primo luogo agli alunni, ma prevede la partecipazione attiva anche degli insegnanti.
Gli allievi, attraverso percorsi differenziati in funzione delle varie fasce d'età e ai relativi strumenti e obiettivi, potranno accostarsi alle tecniche teatrali di base e alle diverse implicazioni che queste comportano: la percezione consapevole del "se corporeo" rispetto agli altri e allo spazio; il rafforzamento del "senso del gruppo", vissuto in maniera cooperativa e non competitiva o partitiva; la scoperta e l'appropriazione di potenzialità espressive latenti, le quali potranno divenire patrimonio personale ed essere utilizzate anche in ambiti diversi e quotidiani; la capacità di riconoscere e gestire in modo positivo e propositivo le proprie emozioni.
Gli insegnanti avranno l'opportunità di acquisire nuovi strumenti da utilizzare anche in altri ambiti didattici. Grazie alla tipologia e alla metodologia del lavoro proposto, nonché alle sue modalità di attuazione, avranno inoltre la possibilità concreta di vedere i propri allievi in un contesto diverso dal consueto. Questo darà loro l'opportunità di individuare difficoltà, dinamiche, potenzialità e risorse che, in contesto più quotidiano, faticano talvolta ad emergere.

Durate e costi

Il **percorso di Propedeutica teatrale** (Scuola dell'Infanzia e Classe 1ª della Scuola primaria) può essere strutturato in due diversi modi:

- **cinque incontri di un'ora ciascuno per ogni classe**, con la possibilità di una ulteriore "**Lezione guidata aperta al pubblico"**, in cui gli allievi mostreranno il percorso effettuato;
  costo: **euro 150 + I.V.A. 22% per classe**;

oppure

- **dieci incontri di un'ora ciascuno per ogni classe**, seguiti dall'allestimento di uno **spettacolo finale** portato in scena dai bambini;
  costo: **euro 300 + I.V.A. 22% per classe**.

I **percorsi laboratoriali** sono strutturati in **dieci incontri di un'ora ciascuno per ogni classe**, seguiti dall'allestimento di uno **spettacolo finale** portato in scena dagli allievi;
costo: **euro 300 + I.V.A. 22% per classe**.

Il **work-shop teatrale** è strutturato in **cinque incontri di un'ora ciascuna per ogni classe**, senza allestimento di uno spettacolo finale, ma con una "**Lezione guidata aperta al pubblico"**, in cui gli allievi mostreranno il percorso effettuato;
costo percorso breve: **euro 150 + I.V.A. 22% per classe**;
costo percorso lungo: **euro 300 + I.V.A. 22% per classe**.

Costi e durata possono essere rivisti e rimodulati, anche a seconda del numero di classi aderenti.

Possiamo emettere fattura elettronica e fornire tutta la documentazione richiesta dalle vigenti leggi.