

Magia dell'Opera®

Percorsi ludico-didattici alla scoperta dell'opera lirica
per docenti e allievi della scuola primaria e secondaria di primo grado

Il 2018 è l'anno Rossiniano: il progetto **Rossini150** promosso dal MIBACT e sostenuto dal MIUR ha dato il via alle celebrazioni per i 150 anni dalla scomparsa del Maestro Pesarese. Per onorare la ricorrenza, *Magia dell'Opera*® propone l'irresistibile capolavoro buffo

IL TURCO IN ITALIA

di Gioachino Rossini

Sarà proprio Gioachino, nelle vesti del poeta Prosdocimo, a guidare i ragazzi nell'avventuroso viaggio del Turco tra amori e litigi, capricci e botte, fughe e travestimenti: un viaggio alla scoperta della bellezza dell'opera lirica.

Il percorso di *Magia dell'Opera*® offre ai docenti le competenze di base sulla didattica del teatro musicale e permette agli allievi di scoprire il mondo dell'opera e di imparare ad amarlo attraverso un'esperienza ludica e partecipativa: sviluppano l'ascolto e la comprensione del linguaggio universale della musica, vivono l'emozione di cantare sul palco in una "prova generale" insieme agli interpreti, assistono partecipando attivamente allo spettacolo finale.

Il progetto didattico *Magia dell'Opera*[®]

Obiettivi

Magia dell'Opera[®] si propone di avvicinare le nuove generazioni all'opera lirica, una delle espressioni più alte del nostro patrimonio culturale e della nostra identità: dalla fine del Cinquecento l'Italia, culla del teatro musicale, ha attratto compositori e musicisti da tutta Europa (si pensi a Mozart) e l'opera è stata largamente percepita come "italiana" sino a quando, nell'Ottocento, il melodramma ne ha consacrato la paternità.

Il progetto si rivolge alle scuole, sede elettiva per la formazione della conoscenza, e coinvolge allievi e docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado con l'obiettivo di offrire:

- **alla Scuola** un percorso conoscitivo che valorizza il potenziale educativo dell'opera come scuola dei sentimenti e delle emozioni il cui valore formativo non si limita alle competenze specialistiche ma si estende alla sfera generale dell'educazione dei giovani e alla crescita armonica della loro personalità;
- **ai docenti** una formazione di base sulla didattica dell'opera lirica affinché possano gestire attivamente i momenti didattici in classe e costruire un percorso congiunto con i propri allievi guidandoli nell'avvicinamento all'opera e nell'apprendimento del canto;
- **ai giovanissimi** un'esperienza emozionante in cui imparano a conoscere l'opera attraverso attività ludiche, di socializzazione e inclusione, si appropriano dei suoi linguaggi poetico, musicale e scenico, sviluppano la sensibilità e l'ascolto attivo empatico, sperimentano la propria capacità espressiva e creatività.

In concomitanza con le Celebrazioni Rossiniane, la XV ima edizione di *Magia dell'Opera*[®] (anno scolastico 2018-2019) è focalizzata sul Maestro pesarese con l'obiettivo di diffonderne la conoscenza e l'apprezzamento tra le nuove generazioni. Il percorso didattico ne presenta il profilo umano e artistico come personaggio di rilievo internazionale e come espressione culturale di quel periodo storico travagliato per l'Italia che fu la prima metà dell'Ottocento, per poi introdurre i giovani al suo linguaggio musicale attraverso uno dei suoi capolavori del "genere buffo": *Il Turco in Italia*.

La metodologia didattica è caratterizzata da un approccio ludico a misura di bambino che stimola la partecipazione attiva e favorisce l'apprendimento dell'opera attraverso il "gioco" e il "fare". L'allievo è al centro del processo di apprendimento e scopre l'opera e i suoi linguaggi poetici, musicali e scenici in modo naturale; il bagaglio di conoscenze acquisite nel percorso nella tappa finale si traduce in un'emozionante esperienza diretta assistendo e partecipando alla rappresentazione in teatro dell'opera.

La consapevolezza che avvicinando le nuove generazioni all'opera si contribuisce a formarne i gusti e la sensibilità artistica è alla base dell'alta qualità delle rappresentazioni finali: la direzione musicale e la regia sono affidate a professionisti di chiara fama e gli interpreti sono selezionati tenendo conto tanto delle doti canore che del talento attoriale, due caratteristiche fondamentali per emozionare, divertire, commuovere e far appassionare il pubblico.

La struttura del percorso didattico

Il percorso due moduli di formazione paralleli e complementari rivolti uno ai docenti e l'altro agli allievi con **contenuti differenziati per la scuola primaria e quella secondaria di primo grado**. Entrambi si concludono con la rappresentazione in teatro dell'opera.

Modulo di formazione dei docenti

Consiste in **tre incontri collettivi** in una sede centralizzata: un seminario e due workshop.

Il **seminario**, condotto da un team di artisti e didatti, è dedicato ad una panoramica sulla storia dell'opera con un approfondimento su Rossini, e all'illustrazione dei principi e dei metodi della didattica del teatro musicale per i diversi gradi della scuola. I **due workshop successivi** sono focalizzati sulla didattica applicata: si esemplificano e mettono in pratica le attività da svolgere con gli allievi, dalle esercitazioni di canto corale, a semplici azioni sceniche e giochi di educazione all'ascolto.

Modulo di formazione degli allievi

La formazione degli allievi, in parte espletata dai docenti stessi a fronte degli strumenti formativi ricevuti, consiste in **due laboratori operistici** condotti da cantanti-attori esperti di didattica del teatro musicale. I laboratori stimolano il coinvolgimento attivo degli allievi con esercizi di canto corale e drammatizzazione, giochi di ruolo e giochi di ascolto e decodifica del linguaggio musicale. Gli allievi sviluppano le loro conoscenze divertendosi: si relazionano emotivamente con i personaggi dell'opera, si appassionano alle loro vicende, si appropriano del linguaggio musicale preparandosi a vivere pienamente l'esperienza dello spettacolo finale.

Il laboratorio-spettacolo in teatro

Il laboratorio spettacolo riunisce docenti e allievi di scuole e classi diverse, insieme a un pubblico di genitori, in un'esperienza di fruizione condivisa. All'arrivo in teatro gli allievi salgono sul palco per vivere l'emozione di una "prova generale" di canto diretti dal Maestro del Coro. Poi assistono e partecipano alla rappresentazione dell'opera (in versione ridotta) interagendo con gli interpreti e cantando coralmente dalla platea. Lo spettacolo con allestimento scenico e musica dal vivo, è interpretato da artisti emergenti accompagnati da un ensemble di musicisti del settore Alta Formazione dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Supporti didattici dei corsi

Supporti didattici per i docenti

La **Guida Didattica** si articola in due sezioni. La prima è dedicata ai saperi essenziali sull'opera e contiene una panoramica sulla storia della lirica dai suoi inizi ai primi del Novecento, con un approfondimento sulla figura umana e artistica di Gioachino Rossini.

La seconda sezione contiene un ventaglio di proposte di didattica applicata, differenziate per le classi di scuola primaria e quelle di secondaria di primo grado, che i docenti possono utilizzare a seconda delle loro esigenze e della classe aderente al progetto: suggerimenti di ricerche, giochi di ruolo, esercizi di ascolto musicale e di canto corale da svolgere in classe.

I docenti ricevono anche copia dei materiali destinati agli allievi.

Supporti didattici per gli allievi

Il libro monografico *Il Turco in Italia* con l'annesso CD (collana *Magia dell'Opera* pubblicata da Curci) riflette il percorso tracciato nella Guida per i docenti e propone una lettura coinvolgente vivacizzata da numerose illustrazioni in chiave vignettistica, da diverse pagine di giochi e quiz che facilitano la memorizzazione dei contenuti e da suggerimenti per realizzare elementi scenici destinati allo spettacolo finale.

Gli allievi fanno la conoscenza del "signor Gioachino" leggendone la biografia condita da aneddoti e caricature, si familiarizzano con i personaggi dell'opera scoprendone le connotazioni fisiche e caratteriali e ne seguono le vicende narrate dalla trama ricca di scene visualizzate. Con la lettura del libretto entrano nel vivo della drammaturgia e si appropriano delle melodie e dei *crescendo* Rossiniani attraverso i giochi di ascolto e il karaoke lirico proposti dal CD.

Il CD contiene anche una narrazione della trama inframmezzata dai brani più belli dell'opera che, inquadrati nel contesto della vicenda, aiutano gli allievi a comprendere il linguaggio musicale e i suoi significati e li preparano a partecipare consapevolmente allo spettacolo finale.

Dispense, giochi e altri materiali didattici sono scaricabili da www.lamagiadellopera.it

Modalità di iscrizione

Le iscrizioni sono aperte fino al 15 novembre 2018

Per iscrivere una o più classi al progetto **compilare il modulo** e rinviarlo all'indirizzo info@associazionetitogobbi.com **entro il 15 novembre 2018**. Il modulo è disponibile sul sito www.lamagiadellopera.it cliccando su "iscriviti al corso" o può essere richiesto alla segreteria dell'Associazione tiziana.ciliani@associazionetitogobbi.com

Le iscrizioni dovranno essere confermate dal **pagamento delle quote da effettuare entro il 14 gennaio 2019** con bollettino postale o bonifico bancario.

Per gli allievi

La quota di iscrizione è **18,00 €** per allievo e include due laboratori a scuola, i supporti didattici e il biglietto d'ingresso per lo spettacolo.

Per i docenti

L'iscrizione per i docenti è **a titolo gratuito per un massimo di due insegnanti per ciascuna classe iscritta** e include tutte le fasi del progetto, i supporti didattici e il biglietto d'ingresso per lo spettacolo.

Per i genitori

I genitori e familiari degli allievi potranno assistere allo spettacolo acquistando il biglietto al prezzo di 10,00 € + eventuale prevendita.

Gratuità

Sono previste gratuità per allievi disabili e biglietti gratuiti dello spettacolo per gli insegnanti di sostegno. Tali facilitazioni dovranno essere oggetto di richiesta documentata al momento dell'iscrizione.

Per informazioni

Associazione Musicale Tito Gobbi – Telefono 06.30891182 – Fax 06.30320149
E-mail: info@associazionetitogobbi.com - Sito web: www.lamagiadellopera.it

La Cenerentola di Gioachino Rossini – edizione 2015-2016

Scheda riepilogativa del progetto

Incontri formativi per i docenti

Tre incontri formativi di due ore e mezza per i docenti in sede centralizzata.

- Un seminario introduttivo e due workshop in giorni feriali e orario extrascolastico.
- Date: tra gennaio e metà aprile 2019, a circa un mese di distanza l'uno dall'altro.
- **Supporti didattici:** la *Guida Didattica*, il libro su *Il Turco in Italia* e l'annesso CD.
- Gli incontri sono condotti dal team di musicisti e didatti di *Magia dell'Opera*® con la partecipazione di un artista di livello internazionale che tiene un'illuminante relazione su Gioachino Rossini e il suo ruolo nella storia della lirica.
- Partecipando ai tre incontri i docenti acquisiscono le competenze teoriche e pratiche per guidare gli allievi nel percorso di avvicinamento all'opera. Previa una panoramica sulla storia dell'opera con un focus su Rossini, i contenuti didattici affrontano progressivamente gli aspetti drammaturgici e musicali de *Il Turco in Italia* attraverso la lettura, l'ascolto, il canto corale e giochi educativi. In ogni incontro, la trattazione teorica è abbinata a esercitazioni pratiche.
- **La frequenza è essenziale ai fini del completamento del percorso e del rilascio dell'attestato di partecipazione** da parte dell'Associazione che è accreditata dal MIUR come ente per la formazione del personale della scuola.

Formazione degli allievi

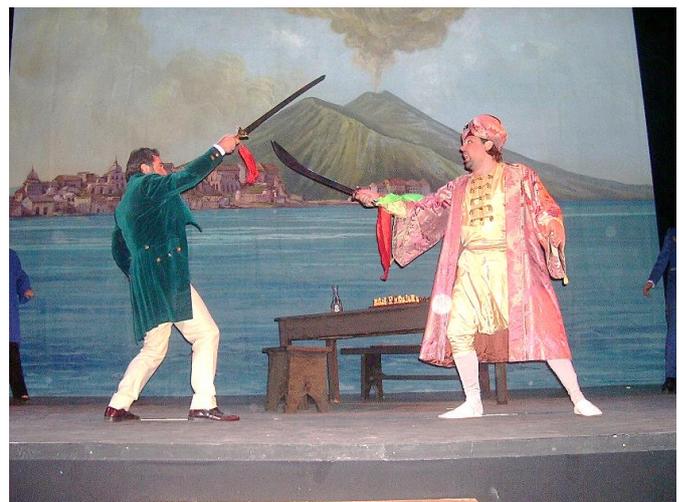
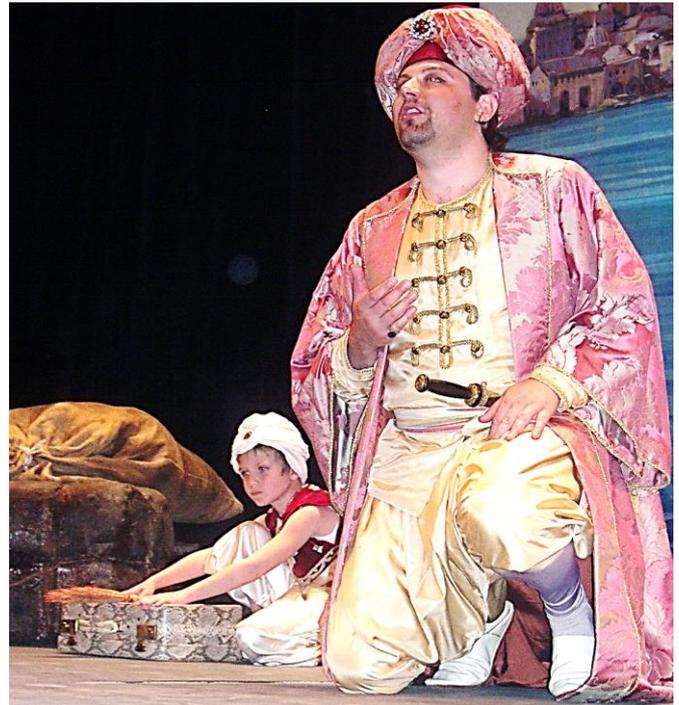
- **Due laboratori di un'ora** a supporto e integrazione dell'attività didattica svolta dai docenti.
- I laboratori si svolgono con la partecipazione di un minimo di 2 classi.
- Per esigenze didattiche e organizzative i laboratori saranno eseguiti all'interno di periodi prestabiliti in date e orari concordati con i docenti.
- Primo laboratorio: tra il primo e il secondo workshop per i docenti.
- Secondo laboratorio: tra il secondo workshop e l'inizio dei laboratori-spettacolo.
- Supporti didattici: il libro monografico *Il Turco in Italia* e l'annesso CD.
- I laboratori sono condotti da giovani cantanti con formazione didattica, i quali stimolano la partecipazione degli allievi coinvolgendoli in giochi di educazione all'ascolto, di decodifica del linguaggio musicale, di drammatizzazione e in esercizi di canto corale di brani dell'opera.

Laboratorio spettacolo in Teatro

- **Un laboratorio spettacolo di 90 minuti** conclude il percorso.
- Sede: **Teatro Orione, Roma.**
- Date: **giorni feriali dal 24 al 29 maggio 2019, con inizio alle ore 9.30 e 11.30.**
- La "prova generale" precede la rappresentazione dell'opera; gli allievi salgono sul palco per cantare i brani studiati, diretti dal maestro del coro per poi assistere e partecipare attivamente allo spettacolo interagendo con gli interpreti e cantando coralmente dalla platea.
- Compatibilmente con le esigenze delle scuole, ogni spettacolo riunirà gruppi di classi omogenee per favorire una migliore condivisione dell'esperienza.
- La platea sarà riservata agli allievi e ai docenti. I genitori potranno assistere allo spettacolo acquistando i biglietti della galleria.

Informazioni e prenotazioni

Associazione Musicale Tito Gobbi – Telefono 06.30891182 – Fax 06.30320149
E-mail: info@associazionetitogobbi.com

Il Turco in Italia di Gioachino Rossini – edizione 2005-2006

Curriculum dell'Associazione Musicale Tito Gobbi

L'Associazione Musicale Tito Gobbi è un organismo non profit costituito a Roma nel 2003 per onorare la memoria del celebre baritono Tito Gobbi e contribuire alla diffusione e all'avanzamento dell'opera lirica.

L'attività didattica con le scuole ha avuto inizio nel **2004 con il lancio della prima edizione di *Magia dell'Opera***[®], progetto realizzato con la collaborazione dell'Accademia delle Arti e dei Mestieri del Teatro alla Scala e con il sostegno del Municipio Roma II. Così per la prima volta a Roma nell'anno scolastico 2004-2005 oltre 400 bambini e insegnanti di scuola primaria hanno affollato il Teatro Greco per assistere e partecipare cantando all'opera buffa di Gioachino Rossini *Il Turco in Italia*.

Il successo riscosso e le crescenti adesioni hanno indotto l'Associazione a fare di *Magia dell'Opera*[®] un progetto annuale permanente e di realizzarlo negli anni scolastici successivi senza interruzione:

2004/2005 – *Il Turco in Italia* di Gioachino Rossini in collaborazione con l'Accademia del Teatro alla Scala.

2005/2006 – replica de *Il Turco in Italia* di Gioachino Rossini in collaborazione con l'Accademia del Teatro alla Scala.

2006/2007 - *La Fille du Regiment* di Gaetano Donizetti in collaborazione con il Teatro dell'Opera di Roma

2007/2008 - *Carmen* di Georges Bizet in collaborazione con il Teatro dell'Opera di Roma. Inizia con questa edizione la produzione dei libri di testo della collana *Magia dell'Opera*[®] pubblicati e distribuiti dall'editore Curci.

2008/2009 - *Il barbiere di Siviglia* di Gioachino Rossini in collaborazione con il Teatro dell'Opera di Roma.

2009/2010 - *La Traviata* di Giuseppe Verdi. in collaborazione con il Teatro dell'Opera di Roma.

2010/2011 - *L'elisir d'amore* di Gaetano Donizetti con il sostegno della Regione Lazio. Inizia l'espansione territoriale: al progetto aderiscono anche scuole delle provincie di Trapani, Terni, Gubbio e Rieti.

2011/2012 – *Don Giovanni* di Wolfgang Amadeus Mozart con il sostegno della Regione Lazio

2012/2013 – *Falstaff* di Giuseppe Verdi in omaggio al bicentenario del Maestro e del centenario di Tito Gobbi, già celebrato interprete dell'opera. Al progetto aderiscono anche scuole della Provincia di Palermo

2013/2014 – *Pagliacci* di Ruggero Leoncavallo.

2014/2015 – a gran richiesta si ripropone *Carmen* di Georges Bizet.

2015/2016 – *La Cenerentola ossia La bontà in trionfo* di Gioachino Rossini

2016/2017 - *L'elisir d'amore* di Gaetano Donizetti nel format rinnovato con la prova degli allievi prima dello spettacolo.

2017/2018 – *Tosca* di Giacomo Puccini e in parallelo il corso per la scuola dell'infanzia: *OperaBimbi*
Don Pasquale di Gaetano Donizetti

2018/2019 – *Il Turco in Italia* di Gioachino Rossini

Ad oggi sono oltre 50.000 i bambini, 20.000 i genitori e 4.800 i docenti che grazie al progetto hanno avvicinato il mondo della lirica scoprendone le meraviglie e appassionandosi alle sue storie e alla sua musica.

Nel corso degli anni il progetto ha avuto numerosi riconoscimenti, tra cui i Patrocini della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, delle Regioni Lazio e Umbria e del Comune di Roma. Nel 2010 l'Associazione ha ottenuto l'accredito del MIUR come ente formativo per il personale della scuola

L'attività didattica dell'Associazione include altri progetti mirati nell'ambito della scuola oltre a corsi di perfezionamento per giovani cantanti collegati ad opportunità di debutto in concerti e spettacoli operistici.

Ulteriori informazioni sono visionabili sui siti www.associazionetitogobbi.com e www.lamagiadellopera.it e sulle omonime pagine Facebook.