

Magia dell'Opera®

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

CECILIA GOBBI
Associazione Musicale
TITO GOBBI

ILLUSTRAZIONI DI
FRANCESCA
CARABELLI

XVI edizione anno scolastico 2019-2020

La Bohème di Giacomo Puccini

**L'AMICIZIA E GLI AMORI DI QUATTRO
RAGAZZI SCAPESTRATI NELL'OPERA
PIÙ ROMANTICA DELLA STORIA**

La Bohème è un capolavoro senza tempo che per sua natura si presta a diversi livelli di fruizione e coinvolgimento a seconda dell'età degli allievi e che contribuisce a svilupparne nel profondo **la sensibilità e l'intelligenza emotiva**.

Non si è mai troppo piccoli per scoprirne la bellezza, per farsi emozionare dalla sua musica e appassionarsi ai **sogni di quattro amici per la pelle**, ridere delle loro allegre bricconate e innamorarsi di Mimì e Musetta tra **baci, abbracci, lacrime e dispetti**.

LA BOHÈME COME MOMENTO DI CRESCITA PERSONALE

Magia dell'Opera® 2020 non è solo l'opportunità di conoscere un capolavoro ma è anche un **viaggio dell'anima nei sentimenti dell'amicizia e dell'amore**. Agli insegnanti offre gli strumenti per guidare la classe nel percorso e agli allievi un'esperienza in cui potranno riconoscersi e identificarsi nelle allegre buffonate e nei profondi affetti dei personaggi. Potranno **vivere l'emozione di cantare le melodie immortali di Puccini**, ridere, commuoversi, innamorarsi e soffrire condividendo le vicende di quattro sognatori *bohémien* e delle loro ragazze.

novità

Magia dell'Opera® **pon** 2014-2020 - informazioni a pagina 7

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.

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 coinvolgente percorso didattico 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.

La XVI ima edizione di *Magia dell'Opera*[®] (anno scolastico 2019-2020) è focalizzata su Giacomo Puccini 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, per poi introdurre i giovani al suo linguaggio musicale attraverso il suo capolavoro, *La bohème* su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica tratto dal romanzo di Henri Murger *Scene della vita di bohème*.

La **metodologia didattica** è caratterizzata da un approccio a misura di bambino che stimola la **partecipazione attiva** e favorisce l'**apprendimento naturale** attraverso il “gioco” e il “fare”. L'allievo si appropria della trama e dei linguaggi dell'opera; il bagaglio di conoscenze acquisite nel percorso si traduce in un'emozionante esperienza nella tappa finale in cui assiste e partecipa alla rappresentazione dell'opera in teatro .

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 tra i migliori talenti dell'**Opera Studio** di perfezionamento interpretativo dell'Associazione, l'ensemble strumentale è formato da musicisti dell'**Accademia Nazionale di Santa Cecilia**, Reparto Alta Formazione.

Il percorso didattico in sintesi

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

Modulo di formazione dei docenti

Consiste in **tre incontri collettivi** di tre ore ciascuno in una sede centralizzata in orario extrascolastico: 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 Puccini, e all'illustrazione dei principi e dei metodi della didattica del teatro musicale. I **due workshop** successivi sono focalizzati sulla didattica applicata: si esemplificano e mettono in pratica le attività da svolgere in classe con gli allievi. **La frequenza è essenziale ai fini del rilascio dell'attestato di partecipazione**.

Il seminario e i workshop sono aperti anche ai rappresentanti dei genitori degli allievi previa prenotazione. Gli incontri si terranno tra gennaio e marzo 2020.

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** della durata di un'ora ciascuno condotti da cantanti-attori esperti di didattica del teatro musicale. Il duplice scopo dei laboratori è di **supportare i docenti** nel loro lavoro e di **stimolare il coinvolgimento attivo degli allievi** con la pratica del canto corale, giochi di drammatizzazione teatrale e giochi di ascolto. Gli allievi sviluppano le loro conoscenze relazionandosi emotivamente con i personaggi dell'opera e appassionandosi alle loro vicende così da appropriarsi del linguaggio musicale e vivere pienamente l'esperienza dello spettacolo finale. I laboratori si terranno a cavallo tra i workshop per i docenti e il laboratorio spettacolo in date concordate con i docenti all'interno di periodi prestabiliti.

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**. La platea è riservata agli allievi e ai docenti mentre i genitori possono assistere allo spettacolo acquistando il biglietto.

All'arrivo in teatro gli allievi vivono l'emozione di una "**prova generale**" di canto, in cui sono affiancati dagli interpreti dell'opera e diretti dal Maestro del Coro. Segue la rappresentazione dell'opera (in versione ridotta) alla quale gli allievi assistono e partecipano **cantando coralmente dalla platea alcuni brani insieme agli interpreti**. Lo spettacolo, con allestimento scenico e musica dal vivo, è interpretato dagli artisti dell'Opera Studio dell'Associazione Tito Gobbi, accompagnati da un **ensemble orchestrale** del settore Alta Formazione dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Gli spettacoli saranno nel mese di maggio 2020.

Compatibilmente con le esigenze delle scuole, ogni spettacolo riunirà gruppi di classi omogenee per favorire una fruizione piena e partecipata degli allievi sia alla "prova generale" che alla rappresentazione.

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 dall'origine ai primi del Novecento, con un approfondimento sulla figura umana e artistica di Giacomo Puccini.

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 canto corale da svolgere in classe.

I docenti ricevono anche copia dei materiali destinati agli allievi.

Supporti didattici per gli allievi

Il libro monografico su *La bohème*, pubblicato dall'editore Curci nella collana *Magia dell'Opera*, 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 di Giacomo Puccini 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 nella trama ricca di scene visualizzate. Con la lettura del libretto entrano nel vivo della drammaturgia e con gli spartiti e il supporto audio si appropriano delle melodie della *Bohème* attraverso giochi di ascolto e il karaoke lirico.

Calendario del progetto

Incontri formativi per i docenti

Tre incontri formativi per i docenti al Teatro Orione, via Tortona 7, Roma.

- **Lunedì 27 gennaio 2020 – ore 17.00-19.30:** Seminario introduttivo
- **Mercoledì 19 febbraio 2020 – ore 17.00 – 19.30:** Primo workshop
- **Mercoledì 25 marzo 2020 – ore 17.00 – 19.30:** Secondo workshop
- **La frequenza (minimo 80%) è essenziale ai fini del rilascio dell'attestato di partecipazione**

Formazione degli allievi

- **Due laboratori di un'ora con la partecipazione di un minimo di 2 classi** a supporto e integrazione dell'attività svolta dai docenti.
- Per esigenze didattiche e organizzative, i laboratori saranno eseguiti all'interno di periodi prestabiliti, in date e orari concordati con i docenti secondo l'ordine di prenotazione. Gli appuntamenti saranno fissati con la segreteria dell'Associazione
- Primo laboratorio: **tra il 2 e il 19 marzo 2020.**
- Secondo laboratorio: **tra il 20 aprile e l'8 maggio 2020.**

Laboratorio spettacolo in Teatro

Un laboratorio spettacolo al Teatro Orione, via Tortona 7, Roma.

- I laboratori spettacolo si terranno in orario scolastico **dal lunedì al venerdì**
- Durata: **90 minuti**
- Date: **dal 18 al 21 maggio 2020** (esclusi sabato e domenica)
- Orari: **inizio alle ore 9.30** (con ingresso alle 9.00 e termine alle 11.00), alle **11.30** (con ingresso alle 11.00 e termine alle 13.00) e alle **14.00** (con ingresso alle 13.30 e termine alle 15.30).
- Successivamente all'iscrizione alle scuole verrà comunicato il giorno e l'orario di partecipazione tenendo conto di eventuali desiderata.
- I biglietti dello spettacolo potranno essere acquistati dai genitori fino ad esaurimento dei posti in galleria. La ricettività del teatro Orione consente di garantire un posto per almeno un familiare ad allievo. In caso di maggiori esigenze si dovrà darne comunicazione preventiva alla segreteria dell'Associazione.

Informazioni e prenotazioni

Associazione Musicale Tito Gobbi – Telefono 06.30891182 – Fax 06.30320149

E-mail: info@associazionetitogobbi.com

Modalità di iscrizione

Le iscrizioni sono aperte fino al 30 novembre 2019

Per iscrivere una o più classi al progetto è **necessario compilare il modulo** scaricabile dal sito www.lamagiadellopera.it cliccando su "iscriviti al corso", e rinviarlo all'indirizzo info@associazionetitogobbi.com. In alternativa il modulo può essere richiesto alla segreteria dell'Associazione tiziana.ciliani@associazionetitogobbi.com

Il pagamento delle quote di iscrizione dovrà essere effettuato **entro il 15 dicembre 2019** con bollettino postale o bonifico bancario.

Per gli allievi

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

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 finale. **I docenti potranno iscriversi tramite la piattaforma S.O.F.I.A.**

Per i genitori

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

Gratuità

Sono previste gratuità per allievi diversamente abili 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

Il Turco in Italia di Gioachino Rossini – edizione 2018-2019

Magia dell'Opera[®] **pon**
2014-2020

La XVI edizione di *Magia dell'Opera[®]* vede una **grande novità nelle possibili modalità di accesso al progetto** con l'introduzione di un servizio di progettazione per moduli finanziati con fondi del Programma Operativo Nazionale del MIUR, meglio conosciuti come **PON ASSE I "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO"**.

Questa azione mira a creare una **possibile alternativa al finanziamento del progetto** che, nella forma classica, vede l'acquisto del pacchetto da parte delle famiglie. Questo presuppone, ovviamente, da un lato la disponibilità di bandi aperti da parte del MIUR e dall'altro l'approvazione del progetto presentato.

Il team di *Magia dell'Opera[®]*, su richiesta, definisce con la dirigenza scolastica articolazione e caratteristiche del modulo in base alle esigenze della scuola ed elabora il piano progettuale su modello fornito dal MIUR.

Pur rimanendo invariate le caratteristiche fondamentali del percorso di *Magia dell'Opera[®]*, ivi compresi i supporti didattici per docenti e allievi, l'accesso ai fondi del P.O.N. offre alcune interessanti e possibili implementazioni:

- **Il numero degli studenti** può essere liberamente definito nel rispetto del minimo imposto dal bando,
- **I laboratori godranno di una più ampia disponibilità di ore**
- Sarà possibile valutare integrazioni del percorso didattico di *Magia dell'Opera[®]* in base alle esigenze specifiche della scuola.
- Il/I tutor, ove necessario, potranno godere di uno **specifico e più ampio percorso di formazione**

Per informazioni su *Magia dell'Opera[®]* PON:

Associazione Musicale Tito Gobbi – Telefono 06.30891182 – Fax 06.30320149

E-mail: info@associazionetitogobbi.com - Sito web: www.lamagiadellopera.it

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 60.000 i bambini, 30.000 i genitori e 5.300 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.