

Magia dell'Opera 2.0

Percorsi ludico-formativi alla scoperta del teatro musicale
per docenti e allievi della scuola primaria e secondaria

Anno scolastico 2020-2021 - XVII edizione

ALMA VIVA O SIA **L'INUTILE PRECAUZIONE** di Gioachino Rossini

**LA MAGIA DI SCOPRIRE L'ARTISTA
CHE VIVE DENTRO OGNI BAMBINO**

Il capolavoro buffo di Rossini, meglio noto come *Il barbiere di Siviglia*, è il filo conduttore di un percorso di apprendimento in cui gli allievi scoprono le proprie potenzialità creative, giocano a metterle in pratica e liberano il proprio talento artistico.

La **XVII edizione** del progetto **Magia dell'Opera®** propone il **nuovo format 2.0** che integra la didattica tradizionale con soluzioni digitali interattive e supporti multimediali che favoriscono l'apprendimento e assicurano la continuità dell'attività formativa e del rapporto tra docenti e allievi.

L'opera è lo strumento magico del percorso congiunto lungo il quale docenti e allievi avvicinano le discipline artistiche del teatro musicale, si cimentano in esse seguendo le proprie inclinazioni e sperimentano le proprie capacità creative in attività laboratoriali che culminano nell'esperienza di partecipazione a uno spettacolo collettivo a fianco di un cast professionale di artisti. Il percorso prende spunto dalle comiche vicende del capolavoro di Rossini per coinvolgere i bambini in una serie di esercizi ludici in cui possono esprimere i loro talenti cantando, suonando, recitando, elaborando testi, disegni e altre opere creative.

Il progetto Magia dell'Opera 2.0

Magia dell'Opera® presenta **il nuovo format 2.0** che attualizza la struttura e gli strumenti del suo impianto didattico adottando soluzioni tecnologiche per migliorare l'efficacia dei processi di apprendimento e predisporre modalità di esecuzione dei corsi sostenibili anche nel possibile protrarsi di disposizioni di contenimento dell'attuale emergenza Covid 19.

Il corso, rivolto ai docenti e agli allievi di scuola primaria e secondaria, prevede un percorso congiunto di educazione e formazione sulle discipline artistiche prendendo le mosse da **“Almaviva o sia l'inutile precauzione”** (titolo originale del capolavoro di Gioachino Rossini meglio noto come **“Il barbiere di Siviglia”**.)

Magia dell'Opera 2.0 integra la didattica tradizionale con strumenti e supporti digitali in un sistema misto ispirato alla *“Flipped classroom”* che coniuga la fruizione autonoma di contenuti educativi da parte degli allievi con attività laboratoriali in classe. Gli obiettivi sono:

- Promuovere la conoscenza e l'apprezzamento consapevole dell'opera lirica, un'eccellenza internazionalmente riconosciuta dell'identità e del patrimonio culturale italiano,
- Porre lo studente nel ruolo di protagonista attivo del processo di apprendimento dotandolo di strumenti multimediali con ampi contenuti ludico-educativi che favoriscono il coinvolgimento e stimolano all'approfondimento.
- Contribuire alla formazione di bambini e ragazzi impegnandoli in attività laboratoriali che promuovono l'emergere di attitudini individuali e l'espressione di capacità creative finalizzate allo sviluppo delle competenze e al potenziamento dei talenti .

L'articolazione del percorso prevede la formazione preliminare dei docenti sulla didattica del teatro musicale, la fruizione progressiva dei contenuti dei supporti multimediali in parallelo con lo svolgimento di laboratori per gli allievi, in parte condotti dai docenti stessi e in parte dagli esperti del progetto. La fase formativa si conclude con l'esperienza di una rappresentazione dell'opera alla quale assistono e partecipano attivamente tutti gli iscritti insieme a un cast professionale di cantanti e musicisti.

Il percorso valorizza il potenziale educativo dell'opera come scuola dei sentimenti e delle emozioni il cui valore formativo si estende alla sfera generale dell'educazione dei giovani e della loro crescita personale. Gli allievi, dopo essere stati introdotti nel mondo del teatro musicale, vengono educati ai suoi linguaggi e all'ascolto, scoprono le discipline artistiche che lo caratterizzano, per poi cimentarsi seguendo le proprie inclinazioni nel cantare, suonare, recitare, elaborare testi e disegni, realizzare accessori di scena e altre opere creative.

Almaviva o sia l'inutile precauzione: la trama

Una commedia travolgente al ritmo dei famosi *crescendo* di Rossini tra momenti esilaranti e clamorosi colpi di scena. L'amore del Conte Almaviva e della bella Rosina, contrastato dalle mire del burbero Don Bartolo e del suo complice, l'opportunisto Don Basilio, si dibatte tra bugie e battibecchi, imbrogli e mascheramenti. Ma le geniali trovate di Figaro, il barbiere factotum di Siviglia, aiutate dall'esito di un'inutile precauzione, fanno trionfare l'amore nel lieto fine.

L'amore contrastato del Conte Almaviva e della bella Rosina

Il complotto di Don Bartolo e del suo complice Don Basilio

Le geniali trovate di Figaro e la scala dell'inutile precauzione

Il percorso didattico: la formazione dei docenti

L'obiettivo del corso per i docenti è di dotarli delle nozioni e degli strumenti della didattica del teatro musicale affinché possano gestire in autonomia le lezioni con i propri allievi in modalità online e mista. La formazione si svolge in aula virtuale, tramite piattaforma interattiva Zoom e consiste in 3 moduli della durata complessiva di 6 ore tenuti dagli esperti del progetto. Gli incontri in live streaming, saranno registrati per essere successivamente disponibili on demand.

Il primo modulo introduce la metodologia didattica, per poi delineare la figura di Rossini inquadrata nella storia del melodramma e la sua opera *“Almaviva o sia l'inutile precauzione”*. Gli incontri successivi, in forma di workshop online entrano nel vivo della didattica applicata con spiegazioni, esempi ed esercitazioni pratiche che i docenti potranno replicare in classe con l'ausilio dei supporti ricevuti.

Modulo I: Un webinar rivolto a tutti gli insegnanti iscritti
Contenuti: Presentazione degli obiettivi, della metodologia e dei supporti didattici;
La figura umana e artistica di Rossini inquadrata nella storia della lirica
Drammaturgia, musica e trama di *“Almaviva o sia l'inutile precauzione”*
Aspetti salienti dell'opera da sviluppare con gli allievi

Modulo II: Un workshop interattivo online per sottogruppi di circa 30 docenti
Contenuti: Illustrazione del percorso di didattica applicata delineato dai supporti digitali
Esempi delle attività da svolgere con riferimento al primo atto dell'opera
Esercitazioni dei docenti sulle attività da svolgere con gli allievi

Modulo III: Un workshop interattivo online per sottogruppi di circa 30 docenti
Contenuti: Scambio di esperienze, risoluzione di problemi
Esempi delle attività da svolgere con riferimento al secondo atto dell'opera
Esercitazioni dei docenti sulle attività da svolgere con gli allievi
Indicazioni e suggerimenti per preparare gli allievi allo spettacolo finale

I moduli II e III, previsti a numero chiuso per garantire un'efficace interazione tra gli esperti e i docenti, saranno ripetuti più volte in funzione della numerosità dei partecipanti. **Pertanto prevedono la prenotazione obbligatoria.**

A complemento del corso i docenti riceveranno una **Guida Didattica** (e-book scaricabile), copia del supporto cartaceo destinato agli allievi e l'accesso ai supporti digitali da utilizzare in classe. Al termine del corso verrà rilasciato l'attestato di partecipazione.

I tre moduli si terranno a partire dalla seconda metà di marzo 2021, ad intervalli di circa 10 giorni l'uno dall'altro secondo un calendario che verrà finalizzato con i docenti.

Il percorso didattico: la formazione degli allievi

La formazione degli allievi, in parte espletata dai docenti con l'ausilio dei supporti didattici multimediali (**VideoLab**), è integrata da due laboratori in presenza per ogni classe iscritta condotti dagli esperti del progetto all'interno delle scuole.

Tramite i VideoLab gli allievi acquisiscono conoscenze multidisciplinari e abilità cognitive che trovano il loro sbocco nell'esecuzione delle attività creative proposte nei tutorial. Queste attività vengono perfezionate e arricchite dagli esperti durante i laboratori nei quali, ricreando l'atmosfera magica del teatro, incoraggiano gli allievi ad esplorarne tutti gli aspetti e a viverli in prima persona in un coinvolgente gioco di ruoli: da interpreti di canto e recitazione, a autori di testi e disegni, a ideatori di accessori scenici.

I bambini assorbono i significati del linguaggio musicale attraverso l'ascolto e del "sottotesto" del libretto tramite la lettura a voce alta, dando maggiore senso alla recitazione e al canto corale di una selezione di brani, e relazionandosi emotivamente con i personaggi dell'opera e le loro vicende. L'impostazione ludica, la natura socializzante e inclusiva delle attività sono gli elementi che contribuiscono a facilitare un apprendimento naturale, a sviluppare la sensibilità ed a promuovere la creatività dei bambini e dei ragazzi. Il bagaglio di conoscenze che acquisiscono si traduce in un'esperienza emozionante nella tappa finale del percorso in cui assistono e partecipano da co-protagonisti allo spettacolo.

I **VideoLab**, accessibili su canale riservato, sono lo strumento-guida del percorso didattico di cui scandiscono progressivamente le tappe. Con essi gli allievi avvicinano e conoscono progressivamente Gioachino Rossini, scoprono la trama dell'opera grazie a una narrazione vivacizzata da immagini, musica e video, sviluppano l'attenzione, la memoria e l'ascolto attivo empatico tramite quiz e giochi d'ascolto; sperimentano le proprie capacità espressive e creative nelle attività proposte dai tutorial. Attivando un processo di apprendimento attivo, i VideoLab, si prestano ad essere fruiti sia autonomamente (o con i genitori) a casa in una logica di *flipped classroom*, che insieme ai compagni a scuola sotto la guida del docente.

A supporto del materiale digitale gli allievi ricevono **Il Diario dell'Opera**, un quaderno didattico illustrato che contiene il libretto, gli spartiti dei brani da studiare, una sintesi dei contenuti dei VideoLab e una serie di giochi. Il supporto cartaceo facilita l'avvicinamento all'opera dei bambini più piccoli e aiuta nello studio gli allievi privi di strumenti di collegamento in rete a casa.

I laboratori hanno inizio a partire dalla terza settimana di marzo e terminano entro la metà di maggio 2021. Le date e gli orari sono concordati direttamente con i docenti.

Il percorso didattico: il laboratorio-spettacolo finale

I laboratori-spettacolo andranno in scena dal vivo in un teatro o, in alternativa, in uno spazio all'aperto con accessi controllati, a numero chiuso nel rispetto delle norme e dei vincoli che saranno in vigore nel periodo in cui verranno eseguiti. Stando alle ultime disposizioni sui distanziamenti e sul numero di spettatori, i posti saranno disponibili esclusivamente per gli iscritti ma in caso di variazioni significative saranno ammessi anche i familiari degli allievi, previo acquisto del biglietto.

Il laboratorio-spettacolo si configura come un evento che pone al centro la rappresentazione partecipata dell'opera inserita nel contesto delle diverse forme di espressione artistica che ha ispirato agli allievi. La struttura dell'evento, infatti, offre ampie opportunità di partecipazione, di condivisione dei risultati conseguiti nel percorso formativo e di valorizzazione dei talenti individuali..

In funzione degli orientamenti artistici emersi e sviluppati nei laboratori, gli allievi potranno partecipare alla rappresentazione esibendosi dai loro posti in platea:

- Ricoprendo il ruolo del "coro" (come inteso nell'antica Grecia), ovvero cantando o declamando insieme agli interpreti i brani appresi,
- Enfaticizzando il significato delle scene salienti con gesti e mimica ispirati alla Commedia dell'Arte
- Indossando accessori di abbigliamento coerenti con l'ambientazione dell'opera

Inoltre, potranno contribuire all'allestimento con elementi di arredo e accessori di scena creati da loro e esporre elaborati grafici collettivi in spazi appositi.

Per valorizzare il lavoro svolto da docenti e allievi si farà una ripresa dello spettacolo nella quale, in fase di montaggio verranno inseriti i nomi delle classi partecipanti nei credits, e i video delle attività svolte dagli allievi riprese dai docenti. Il filmato sarà successivamente reso disponibile sul canale riservato alle scuole e ai bambini.

L'opera andrà in scena con allestimento scenico e musica dal vivo, interpretata da un cast professionale di cantanti, coristi e mimi. Un docente sul palco dirigerà gli interventi degli allievi.

I laboratori-spettacolo, della durata di 75 minuti, sono attualmente programmati in giorni feriali tra l'ultima settimana di maggio e la prima di giugno 2021, con inizio alle ore 9.15, 11.45. e 14.00.

Modalità di iscrizione

Le iscrizioni saranno aperte fino a metà marzo 2021

Per aderire al progetto con una o più classi bisogna scaricare il modulo di iscrizione dal sito www.lamagiadellopera.it o richiederlo alla segreteria dell'Associazione. Il modulo, compilato in tutte le sue parti e controfirmato va inviato all'indirizzo segreteria@associazionetitogobbi.com.

Su conferma dell'accettazione da parte della segreteria, l'adesione dovrà essere formalizzata con il pagamento delle quote **entro il 15 marzo 2021** con bollettino postale o bonifico bancario sul conto Unicredit, riferimento IBAN IT 58 K 02008 05323 000105982259

La quota di iscrizione è di 15,00 euro per allievo. L'iscrizione per i docenti è a titolo gratuito per un massimo di due insegnanti per ciascuna classe iscritta. L'iscrizione include la formazione, i supporti didattici e il biglietto d'ingresso per lo spettacolo finale.

La richiesta di gratuità per allievi disabili e i biglietti omaggio dello spettacolo per i docenti di sostegno devono specificati sul modulo al momento dell'iscrizione.

Ove vi sia disponibilità di posti, i familiari degli allievi potranno acquistare il biglietto dello spettacolo finale al prezzo di 10,00 € + eventuale prevendita.

L'Associazione si riserva di annullare il progetto nel caso in cui le disposizioni dell'emergenza epidemiologica o il numero di adesioni non ne consenta la realizzazione.

Per informazioni

Associazione Musicale Tito Gobbi – Telefono 06.30891182 – Cell. 335.308442

E-mail: segreteria@associazionetitogobbi.com

Siti web: www.lamagiadellopera.it www.associazionetitogobbi.com

Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini – edizione 2008-2009

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 nel -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

Don Pasquale di Gaetano Donizetti – progetto ***OperaBimbi*** per la scuola dell'infanzia

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

2019/2020 – *La bohème* di Giacomo Puccini

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. L'Associazione è accreditata dal MIUR come ente formativo per il personale della scuola dal 2010.

L'attività dell'Associazione include altri progetti nell'ambito: pubblicazioni, convegni, eventi e corsi di perfezionamento per giovani cantanti collegati ad opportunità di debutto in concerti e spettacoli operistici.

Ulteriori informazioni sui siti www.associazionetitogobbi.com e www.lamagiadellopera.it e sulle omonime pagine dei social media Facebook, Instagram, Twitter, You Tube