

Magia dell'Opera®

**Percorso ludico-didattico alla scoperta dell'opera lirica
per insegnanti e allievi della scuola dell'infanzia e dell'obbligo**

Magia dell'Opera® è un progetto dell'Associazione Musicale Tito Gobbi che, dalla prima edizione del 2005 ad oggi ha fatto scoprire e appassionare all'opera lirica decine di migliaia di bambini proponendo loro ogni anno lo studio di un diverso capolavoro del melodramma. La prossima edizione, a gran richiesta, propone una delle opere più amate e rappresentate al mondo:

Carmen di Georges Bizet

Il progetto didattico è fondato su una **metodologia di tipo ludico-partecipativo grazie alla quale si apprende giocando e vivendo l'opera da protagonisti**. Il metodo coinvolge docenti e studenti in una serie di incontri - seminari, workshop, laboratori - ed è supportato da un libro didattico e un CD che delineano un percorso di apprendimento coinvolgente: si scoprono personaggi, ambientazioni, vicende dell'opera condite da aneddoti e curiosità. Con l'aiuto del CD si acquisisce familiarità con il linguaggio musicale e si impara a cantare coralmente brani scelti dell'opera per eseguirli poi nello spettacolo che conclude il percorso.

Foto di scena di *Carmen* – IV edizione di *Magia dell'Opera*® – anno 2007-2008 -

Il percorso didattico in sintesi

Il percorso si sviluppa nell'arco di sei mesi durante i quali i docenti e gli allievi scoprono, imparano e si appassionano ad un'opera diversa da un anno all'altro. Ne avvicinano prima la parte letteraria facendo conoscenza con i personaggi e con la trama - elementi indispensabili per poterne seguire la rappresentazione - e poi si appropriano del linguaggio musicale tramite il "fare", cioè imparando a cantare coralmente brani scelti dell'opera.

Il percorso didattico si articola in tre moduli :

Un modulo riservato ai docenti

Un seminario e due workshop propedeutici di due ore ciascuno, tenuti in una sede centralizzata in giornate feriali in orario extrascolastico. Gli incontri, rispettivamente a inizio dicembre, fine gennaio e fine febbraio sono rivolti a dotare i docenti delle competenze e degli strumenti necessari per guidare gli allievi alla scoperta dell'opera *Carmen*. Per facilitare il coinvolgimento anche dei familiari degli allievi, i rappresentanti dei genitori sono invitati a partecipare al modulo.

Un modulo per gli allievi

Due laboratori operistici della durata di 90 minuti l'uno, realizzati a metà febbraio e a inizio aprile presso le scuole in orario scolastico. Il duplice scopo dei laboratori è di supportare i docenti nel loro lavoro e di fornire un corretto indirizzo vocale e drammaturgico agli allievi.

Un modulo finale per tutti i docenti e allievi iscritti

La rappresentazione in Teatro dell'opera *Carmen* in versione ridotta (75 minuti) interpretata da giovani cantanti di talento con la partecipazione corale degli allievi. Le rappresentazioni si tengono a fine anno scolastico tra maggio e la prima settimana di giugno.

Allo spettacolo possono assistere i familiari degli allievi acquistando il biglietto a 10,00 euro più eventuale prevendita.

Gli spettacoli finali sono allineati ai migliori standard artistici attuali: le riduzioni sono curate da **Cecilia Gobbi**, la direzione artistica è affidata al famoso tenore **Luca Canonici**, gli interpreti sono selezionati tra i giovani talenti emergenti grazie anche alla collaborazione istituzionale con **l'Accademia di Santa Cecilia**, un'eccellenza italiana riconosciuta nel mondo, la preparazione musicale dello spettacolo è curata dal maestro **Stephen Kramer**, direttore di fama internazionale, e gli allestimenti dal collaudato e fantasioso scenografo **Fabrizio Garzi Malusardi**. Numerosi giovani cantanti che hanno debuttato in un'edizione di *Magia dell'Opera*® sono oggi richiesti dai maggiori teatri nazionali e internazionali.

Foto di scena de *Il barbiere di Siviglia* – V edizione di *Magia dell'Opera*® – anno 2008-2009 -

Struttura del percorso didattico di *Magia dell'Opera*® Il modulo riservato ai docenti e aperto ai rappresentanti dei genitori

La partecipazione al modulo è a titolo non oneroso ed è riservata ad un massimo di due insegnanti per classe iscritta. Essendo l'Associazione un soggetto accreditato dal M.I.U.R. come ente formativo per il personale della scuola (Direttiva 90/2003), la partecipazione a *Magia dell'Opera*® dà diritto all'esenzione dal servizio nei limiti previsti dalla norma vigente. Al modulo sono invitati anche i rappresentanti dei genitori ma, per esigenze organizzative, si richiede che ne diano comunicazione specificando nominativo e scuola/classe di riferimento almeno due settimane prima degli incontri.

Il primo incontro è un **seminario**: alla presentazione della metodologia didattica di *Magia dell'Opera*® segue un intervento panoramico sull'evoluzione storico-sociale dell'opera lirica e il successivo approfondimento su Bizet e *Carmen*. Gli interventi sono presentati dai responsabili didattici del progetto, da docenti musicali e cantanti. I **due workshop** successivi, focalizzati sull'educazione al canto di brani scelti della *Carmen* e sulla loro drammatizzazione, si svolgono sotto forma di esercitazioni pratiche coordinate da docenti di canto lirico e cantanti.

I tre incontri sono di fondamentale importanza poiché consentono agli insegnanti di divenire soggetti attivi gestendo i diversi momenti didattici in classe e guidando gli allievi nell'apprendimento del canto e, più in generale, nell'avvicinamento all'opera.

I docenti, oltre al libro di testo su *Carmen* con il relativo CD, ricevono del materiale didattico integrativo, tra cui il libro introduttivo della collana *Magia dell'Opera*® (se partecipano per la prima volta al corso e già non lo posseggono da precedenti edizioni), dispense sulla storia dell'opera e su altre nozioni utili per arricchire il percorso di apprendimento degli allievi con un approccio interdisciplinare. Ulteriori materiali saranno disponibili sul sito www.lamagiadellopera.it nella sezione relativa alla "edizione in corso".

Foto di un workshop di educazione al canto

Struttura del percorso didattico di *Magia dell'Opera*® Il modulo per gli allievi

La finalità dei laboratori operistici presso le scuole è di supportare i docenti nel loro lavoro aiutandoli a dare un corretto indirizzo musicale al canto corale degli allievi. I maestri di musica e i cantanti del team di *Magia dell'Opera*® si recano presso le scuole in giorno e orario concordato con i docenti e li affiancano nelle esercitazioni di canto degli allievi correggendo, ove necessario, tempi e intonazioni ma anche evidenziando il senso di ciascun brano e suggerendone l'interpretazione.

In ciascuna scuola partecipante viene fissato un numero di laboratori da realizzare in funzione del numero di classi iscritte. Ciascun laboratorio coinvolge più classi, fino ad un massimo di quattro per circa 70 allievi. Questo perché l'aggregazione di più classi nelle esercitazioni di drammatizzazione e di canto contribuisce a rafforzare con la pratica il concetto di attività di gruppo e promuove l'interazione e la sintonia tra gli allievi.

I laboratori hanno una durata di 90 minuti, fatta eccezione per la scuola dell'infanzia e le primissime classi della scuola primaria per le quali il percorso è parzialmente semplificato e la durata è quindi ridotta a 60 minuti in considerazione dell'età dei bambini.

Foto di laboratori di educazione al canto a scuola

Struttura del percorso didattico di *Magia dell'Opera*® Il modulo finale

Lo spettacolo, ultima tappa del percorso didattico, è un vero e proprio laboratorio collettivo in cui si riuniscono per la prima volta gli iscritti di scuole e classi diverse per assistere e condividere l'emozione di un'esperienza magica.

Agli spettacoli, che si terranno tra Maggio e la prima settimana di Giugno, potranno assistere i genitori degli allievi acquistando il biglietto al prezzo di 10,00 € più eventuale prevendita. **Il numero di posti disponibili per i genitori sarà pari al numero di allievi partecipanti a ciascuno spettacolo (1 allievo = 1 genitore).** L'Associazione comunicherà entro la fine di Gennaio 2015 le modalità di prenotazione e acquisto dei biglietti e la data di apertura del botteghino, in modo da garantire ad ogni genitore la possibilità di assistere allo spettacolo.

La rappresentazione di *Carmen* sarà in versione ridotta a misura di bambino e/o di neofita (75 minuti circa), in forma scenica (con scene e costumi) e con accompagnamento musicale dal vivo: Un Personaggio-Narratore, interpretato da un attore, illustrerà e commenterà le scene principali dialogando con i bambini e incoraggiandoli a partecipare. Gli interventi corali saranno guidati da un Direttore del Coro che apparirà alla ribalta nei momenti opportuni per dare ai bambini gli attacchi e i tempi.

Gli allievi assisteranno allo spettacolo diventandone parte integrante come co-protagonisti: l'intero teatro si trasformerà nel "*paese di Carmen*" in cui i bambini, con indosso i costumi e gli accessori che avranno creato seguendo le indicazioni del libro, contribuiranno alla rappresentazione cantando coralmente e interagendo con gli interpreti dalla platea.

Amare l'opera non sarà stato mai così facile !

Foto di scena di *Falstaff* – IX edizione di Magia dell'Opera – anno 2012 – 2013

Supporti didattici di *Magia dell'Opera*®

Tutti gli allievi e docenti iscritti al corso riceveranno il materiale didattico: **il libro e il CD** *“Alla scoperta del Melodramma – Carmen di Georges Bizet”* pubblicati dall’editore Curci nella collana *Magia dell’Opera*®.

Ai docenti che partecipano per la prima volta al progetto verrà inoltre consegnato gratuitamente il libro di testo base: *“Alla scoperta del Melodramma - Il Teatro e le sue storie”*, quasi un abbecedario dell’opera, utile per una prima introduzione nel mondo del melodramma. Il libro è reperibile anche nelle maggiori librerie specializzate ma è disponibile per gli allievi interessati al **prezzo speciale di 3,00 €** (80% circa di sconto sul prezzo di copertina) **ordinandolo contestualmente all’iscrizione al corso.**

Il libro di testo su *Carmen* delinea un percorso conoscitivo attraverso il quale i bambini ”giocano a fare l’opera” e, giocando, se ne appropriano progressivamente. Dopo una sintetica biografia di Bizet, tra una pagina e l’altra di giochi e quiz che aiutano la memorizzazione, i bambini fanno la conoscenza dei personaggi e ne seguono le vicende leggendo la trama e il libretto. Trovano anche una serie di suggerimenti e istruzioni per cimentarsi in una loro rappresentazione dell’opera creando piccoli elementi di attrezzatura e costumi fai-da-te.

I testi originali di *Carmen* sono in francese e per questo il libretto dell’opera è in duplice versione: quella originale e quella tradotta in italiano. Lo svolgimento dello spettacolo finale sarà guidato in italiano dal Narratore.

Il CD allegato al libro contiene la narrazione della trama dell’opera con inserti dei passaggi musicali più salienti, ed un karaoke lirico con il quale gli allievi potranno apprendere facilmente i brani della *Carmen* esercitandosi a cantarli non solo a scuola ma anche a casa o in macchina, magari coinvolgendo i genitori nell’esperienza canora.

Il sito www.lamagiadellopera.it è un ulteriore supporto in quanto contiene sia le dispense distribuite, i brani del karaoke in formato mp3 e ulteriori documenti di approfondimento tutti scaricabili.

La copertina e alcune pagine del libro *Carmen* con il CD –XI edizione di *Magia dell’Opera*® – anno 2014-2015 -

Modalità e quote di iscrizione e pagamento

Le iscrizioni saranno aperte dall'inizio di Settembre fino a metà Novembre 2014 e si riterranno accettate a ricevimento del modulo di iscrizione completo di tutti i dettagli. La segreteria dell'Associazione provvederà entro fine Novembre a dare conferma dell'avvenuta iscrizione, a comunicare le modalità di pagamento ed a trasmettere il programma operativo degli incontri. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 15 gennaio 2015 con bollettino postale o bonifico bancario secondo le istruzioni che verranno fornite.

Iscrizione per allievo di scuola primaria e secondaria di primo grado

Quota di iscrizione per allievo: 15,00 €

Include il libro di testo *Carmen di Georges Bizet*, il CD, la partecipazione ai due laboratori operistici nelle scuole e un biglietto d'ingresso per lo spettacolo finale.

Iscrizione per allievo di scuola dell'infanzia

Quota di iscrizione per allievo: 13,00 €

Include il CD (non il libro *Carmen di Georges Bizet*), la partecipazione ai due laboratori operistici nelle scuole e un biglietto d'ingresso per lo spettacolo finale.

Iscrizione per docente

L'iscrizione per i docenti è a titolo gratuito per un massimo di due insegnanti per ciascuna classe iscritta

Include due libri di testo e il CD, la partecipazione al seminario, ai due workshop e ai laboratori operistici in classe, un biglietto d'ingresso per lo spettacolo finale.

Gratuità e riduzioni

Sono previste iscrizioni gratuite per allievi disabili, quote ridotte per secondi figli iscritti al corso, biglietti gratuiti dello spettacolo per gli insegnanti di sostegno. Tali facilitazioni sono riconosciute nei predetti casi su presentazione di richiesta documentata dai Dirigenti Scolastici.

Foto di scena di *Traviata* – VI edizione di Magia dell'Opera® – anno 2009-2010 -

Il team organizzativo e i docenti di *Magia dell'Opera*®

Responsabile progetto   **Cecilia Gobbi**

Presidente Associazione Tito Gobbi

Direttore artistico   **Luca Canonici**

Tenore, direttore artistico del Festival di Boboli

Consulente artistico   **Anna Vandi**

Docente di canto, Conservatorio di Napoli e Accademia di Santa Cecilia

Direttore musicale   **Stephen Kramer**

Maestro concertatore e direttore d'orchestra

Allestimenti scenici   **Fabrizio Garzi Malusardi**

Scenografo e Costumista

Coordinamento operativo   **Tiziana Ciliani**

Segretario Generale Associazione Tito Gobbi

Maestri collaboratori – operatori dei laboratori operistici

Davide d'Elia *tenore*

Paolo Pignatelli *tenore*

Maria Regina Puccillo *soprano*

Francesca Salvatorelli *soprano*

Fine della rappresentazione di *Don Giovanni* – VIII edizione di *Magia dell'Opera* – anno 2011-2012 -

Informazioni e contatti

Associazione Musicale Tito Gobbi
Via Valle della Muletta 47 – Roma 00123
Telefono 06.30891182 – Fax 06.30327694
E-mail: tiziana.ciliani@associazionetitogobbi.com
info@associazionetitogobbi.com

Sito web: www.lamagiadellopera.it

Foto di scena die *L'elisir d'amore* – VII edizione di Magia dell'Opera – anno 2010-2011 -