

Magia dell'Opera

Un percorso ludico-formativo sul teatro musicale
per docenti e allievi della scuola primaria e secondaria

XXI edizione di *Magia dell'Opera*[®]

Anno scolastico 2024-2025

La Cenerentola

di Gioachino Rossini

Il capolavoro buffo di Rossini è il filo conduttore di un percorso formativo in cui gli allievi avvicinano le discipline artistiche del teatro musicale e si cimentano in esse sperimentando le proprie capacità espressive nel canto, nella recitazione e nel gesto scenico divertendosi e dando voce e forma ai loro talenti artistici.

All'apice del percorso vivono l'emozionante esperienza di esibirsi in palcoscenico da protagonisti assoluti prima di assistere e partecipare alla rappresentazione dell'opera cantando e recitando insieme a un cast professionale di cantanti, attori e musicisti.

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

Magia dell'Opera è un progetto della
Associazione Musicale Tito Gobbi ETS

Il progetto Magia dell'Opera in sintesi

Magia dell'Opera è un progetto di educazione e formazione sul teatro musicale strutturato come un percorso laboratoriale in collaborazione sinergica con i docenti e finalizzato al potenziamento delle competenze culturali e espressive degli allievi della scuola primaria e secondaria di primo grado. Caratterizzato da una dimensione ludico-partecipativa coinvolge gli allievi in una serie di attività artistiche preparandoli a vivere l'emozionante esperienza di esibirsi in teatro come *spett-attori* protagonisti dello spettacolo finale

La XXIIesima edizione del progetto, per l'anno scolastico 2024-2025 è incentrata sul capolavoro buffo di Gioachino Rossini *La Cenerentola ossia La virtù in trionfo*.

Gli obiettivi del progetto:

- Diffondere la conoscenza e l'apprezzamento consapevole dell'opera lirica, un'eccellenza italiana, patrimonio immateriale dell'umanità.
- Promuovere la crescita personale dei giovanissimi sfruttando il potenziale educativo della musica e del teatro come strumenti di sviluppo della sensibilità emotiva e delle relazioni sociali
- Porre gli allievi nel ruolo di protagonisti attivi del percorso formativo per far emergere le loro capacità espressive e creative attraverso la pratica di attività ludico-performative

L'articolazione del percorso:

- Il corso di formazione online per i docenti sulla metodologia didattica del progetto,
- L'educazione degli allievi svolta dai docenti stessi con l'ausilio di un kit di supporti didattici,
- I laboratori operistici tenuti nelle classi iscritte da cantanti-esperti in didattica del teatro-musicale,
- Il laboratorio-spettacolo al Teatro Orione caratterizzato da un format innovativo che pone gli allievi nel duplice ruolo di *spett-attori*. In veste di *attori* e protagonisti assoluti del palcoscenico si esibiscono in un *trailer live* di scene-chiave de *La Cenerentola* per poi assistere e partecipare da *spett-attori* alla rappresentazione dell'opera cantando e interagendo dalla platea con interpreti professionali e musica dal vivo di un ensemble orchestrale.

Il metodo e i supporti didattici

L'impianto metodologico valorizza il potenziale formativo del teatro musicale come scuola di vita e delle emozioni e integra la didattica tradizionale con supporti didattici e strumenti multimediali che agevolano il lavoro dei docenti e stimolano gli allievi all'autoapprendimento e all'impegno nelle attività laboratoriali.

Il metodo si avvale di un **Kit Didattico** che viene fornito a tutti: ai docenti per l'uso nelle lezioni in classe e agli allievi perché possano esercitarsi in autonomia. Il Kit include, oltre al libro di testo con approfondimenti tematici, giochi e quiz, una serie di supporti digitali scaricabili, tutorial di esercizi, playlist per educare all'ascolto e Karaoke Operistico per imparare a cantare brani dell'opera.

Con questi strumenti-guida gli allievi acquisiscono conoscenze multidisciplinari e abilità cognitive, sviluppano l'attenzione, la memoria e l'ascolto attivo. Si familiarizzano gradualmente con la trama e la musica dell'opera appropriandosi dei suoi linguaggi e affinano le proprie capacità espressive preparandosi ad essere protagonisti del laboratorio-spettacolo finale.

La trama e i personaggi dell'opera

C'era una volta Angelina, una bambina felice, figlia amatissima di una coppia nobile e ricca. La sua famiglia, però, fu colpita da una serie di disgrazie. Morto precocemente il padre, la madre si era risposata con Don Magnifico da cui aveva avuto altre due figlie, Clorinda e Tisbe. Poi, sfortunatamente, era morta anche la madre e Angelina è rimasta sola con il patrigno e le sorellastre che la trattano come una serva, le impongono i lavori più umili e la chiamano col nomignolo di Cenerentola. Lei sopporta pazientemente le loro angherie rifugiandosi nel sogno di incontrare un giovane buono e giusto con cui essere felice.

Parenti serpenti

Il barone Don Magnifico è un egoista avido e presuntuoso, pronto a qualsiasi perfido imbroglio pur di vivere nel lusso. Ma è ormai sul lastrico e la sua sola speranza è che Clorinda e Tisbe facciano un ricco matrimonio. Per questo soddisfa tutti i loro capricci mentre maltratta la povera Angelina. Sia il padre che le sorelle sono così sciocche e arroganti che non si rendono conto di scendere nel ridicolo.

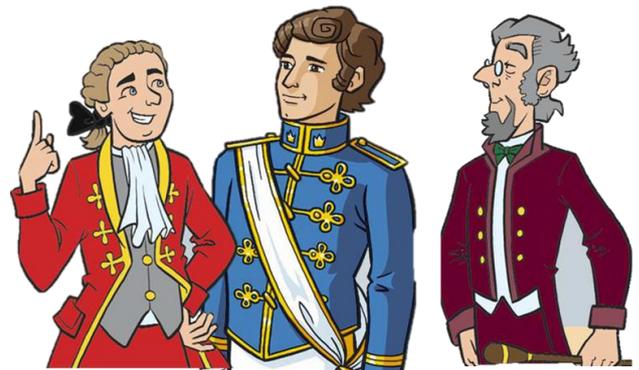

Il principe dei sogni

Ramiro è un giovane principe che deve sposarsi per assicurare la continuità del suo casato. Ma vorrebbe sposarsi per amore, non per dovere. Mascherato da cameriere cerca la ragazza buona e sincera dei suoi sogni. In un incontro fortuito conosce Angelina e scatta una scintilla: che sia lei la sua futura sposa?

I nostri eroi

Al fianco di Ramiro nella ricerca della sposa ideale c'è il suo cameriere, Dandini, che travestito da Principe capirà le ambizioni e gli imbrogli di Don Magnifico e delle sorellastre. Ma, soprattutto, c'è Alidoro, il saggio consigliere, che scopre la bontà di Angelina e sarà l'artefice della magia del lieto fine.

Il finale?

Nel lieto fine la magia della fata lascia il posto alla magia del cuore, più umana e realistica lasciando un edificante messaggio morale sul valore della bontà, dell'attenzione agli altri e del perdono.

Il percorso didattico: la formazione dei docenti

L'obiettivo del corso per i docenti è di dotarli delle nozioni e degli strumenti necessari per gestire le lezioni con i propri allievi. Il percorso formativo è articolato in tre incontri online di 2 ore ciascuno sulla didattica del teatro musicale, due laboratori operistici di 1 ora ciascuno condotti dai didatti del progetto con la classe del docente e il laboratorio-spettacolo finale.

I tre incontri si svolgono in aula virtuale su piattaforma digitale interattiva e prevedono sia la partecipazione in diretta (live streaming) sia in differita on demand. Le registrazioni degli incontri rimarranno disponibili fino alla conclusione del progetto.

Primo incontro: La Cenerentola e il metodo didattico

Introduzione agli obiettivi e al metodo didattico;

La Cenerentola di Rossini: drammaturgia e musica dell'opera

La trama e i personaggi: protagonisti e antagonisti

Tematiche educative da sviluppare con gli allievi

Secondo e terzo incontro: Attività formative e interventi nel laboratorio-spettacolo

- Presentazione delle attività formative con esemplificazioni e esercitazioni pratiche
- Il disegno come strumento di conoscenza e relazione con i personaggi
- Esercizi e giochi d'ascolto della musica: decodifica di emozioni e immagini evocate
- Lettura a voce alta, declamazione di passi del libretto: comprensione del testo e sottotesto
- Postura, respirazione, emissione del suono: preparazione al canto
- Esercizi di lettura metrica e canto di brani dell'opera
- Interpretazione dei brani: musicale, mimica facciale e gesti teatrali espressivi di sentimenti
- Creazione di accessori di scena

Gli incontri online si terranno in orario extrascolastico nell'ultima settimana di gennaio, nella seconda di febbraio e nell'ultima di marzo in giorni che verranno definiti tenendo conto per quanto possibile della disponibilità dei docenti. Nei giorni feriali l'orario sarà dalle 17:00 alle 19:00, nell'eventualità di uno o più webinar di sabato sarà nelle prime ore del pomeriggio.

Il corso propone un'ampia gamma di attività tra le quali i docenti possono scegliere quelle più adatte alle loro classi, utilizzando i diversi supporti didattici in base alla loro esperienza. A complemento del corso i docenti ricevono la Guida Didattica (e-book scaricabile), il libro di testo e l'accesso ai materiali didattici digitali.

Al termine del corso verrà rilasciato l'attestato di partecipazione ai partecipanti che abbiano seguito almeno il 75% del percorso.

L'Associazione è soggetto riconosciuto per la formazione del personale della scuola – Artt. 2 e 3 della Direttiva N. 170/2016.

Il percorso didattico: la formazione degli allievi

La formazione degli allievi espletata dai docenti a fronte delle nozioni e degli strumenti ricevuti, è integrata da due laboratori operistici, condotti nelle scuole da cantanti e attori esperti in didattica del teatro musicale. La funzione dei laboratori è duplice. Per i docenti sono il completamento del corso con l'esperienza pratica di attività performative con i bambini. Per gli allievi sono il momento magico di un'esercitazione ludica che si tradurrà in una vera e propria performance in teatro: questa consapevolezza costituisce un potente stimolo al fare e al dare il meglio di sé. Impegnarsi per arrivare a risultato sprona e promette una gratificazione emozionante.

Nei laboratori i bambini approfondiscono la conoscenza drammaturgica e musicale dell'opera: si immedesimano e relazionano emotivamente con i personaggi, assorbono i significati dei linguaggi musicale, poetico e sottotesto (intenzioni) conferendo senso e teatralità all'interpretazione delle scene e dei brani corali in cui si esibiranno nel laboratorio-spettacolo.

L'impostazione ludica, la natura socializzante e inclusiva dei laboratori facilitano l'apprendimento e educano gli allievi all'ascolto e al lavoro di squadra, a tenere viva l'attenzione e allenare la memoria, a mettersi in gioco e a gestire le proprie emozioni.

I laboratori si tengono in orario scolastico e coinvolgono da un minimo di una a più classi in funzione della loro numerosità per una media di mediamente non superiore a 50 allievi. Le date e gli orari sono concordati direttamente con i docenti all'interno di due periodi:

- Primo ciclo di laboratori: ultima settimana di febbraio e terza di marzo (dopo Carnevale)
- Secondo ciclo di laboratori: seconda e terza settimana di aprile

Il percorso didattico: lo spettacolo in teatro

Lo spettacolo finale, punto culminante del progetto, è concepito come una performance collettiva di cui docenti e allievi sono protagonisti insieme agli interpreti e all'orchestra in uno spazio scenico dilatato, costituito dall'intero teatro, dalla platea al palco.

Il laboratorio-spettacolo è concepito in un format innovativo che conferisce valore aggiunto al percorso formativo che l'ha preceduto e al lavoro dei docenti e degli allievi. Si articola in una sequenza di due momenti teatrali connessi e collegati: un *trailer live* che introduce brevi scene salienti de *La Cenerentola* seguito dalla rappresentazione dell'opera, entrambi con la partecipazione degli allievi nel duplice ruolo di *spett-attori*.

Il *trailer live* è un momento di assoluto protagonismo degli allievi che si esibiranno sul palco cantando e recitando brevi scene dell'opera con la partecipazione dei cantanti e dell'ensemble orchestrale guidato dal Direttore. Elemento di raccordo tra le scene un attore farà da filo conduttore del *trailer* interagendo con gli allievi e con il pubblico.

Seguirà la rappresentazione dell'opera alla quale gli allievi parteciperanno dalla platea nel ruolo di *spett-attori* coinvolti e coprotagonisti della vicenda intervenendo in forme e modi diversi:

- Nella parte del "coro dei cavalieri" cantando in travolgenti situazioni collettive ,
- Cantando con i personaggi in arie e duetti per dividerne e rafforzarne le emozioni
- Accompagnando i brani con gesti teatrali ora esilaranti, ora romantici
- Contribuendo all'impatto scenografico con lo sventolio di accessori creati da loro.

L'opera andrà in scena con scenografia, costumi e musica dal vivo, interpretata da cantanti professionisti diretti dal Direttore Musicale. Il Maestro del Coro dirigerà dal palco gli interventi degli allievi durante lo spettacolo.

I laboratori-spettacolo, durata 90 minuti, si terranno al **Teatro Orione nei giorni feriali dal 15 al 19 maggio con doppia rappresentazione: la prima con inizio alle 9:15, e la seconda alle 11:30.**

Nel caso di richiesta numericamente adeguata sarà possibile effettuare un laboratorio-spettacolo sabato 17 maggio con inizio nel primo pomeriggio.

Per assicurare la piena partecipazione degli allievi, gli spettacoli saranno a numero chiuso e programmati per classi di ordine e grado omogenee, compatibilmente con le esigenze delle scuole.

La platea sarà riservata ai docenti e agli allievi mentre i posti in galleria saranno disponibili per i familiari, previo acquisto del biglietto. E' garantito un minimo di un posto a familiare per ogni alunno partecipante.

Modalità di adesione a *Magia dell'Opera* 2024-2025

Le iscrizioni sono aperte dal 16 settembre al 30 dicembre e dovranno essere formalizzate con il versamento delle quote. La segreteria confermerà la ricezione delle iscrizioni e provvederà all'invio delle fatture e delle coordinate per il pagamento.

Il progetto avrà inizio dopo le festività ai primi di gennaio 2025 con la consegna dei materiali didattici a tutti gli iscritti e si concluderà nella seconda metà di maggio.

Adesione allievi

La quota di iscrizione è di 18,00 euro per allievo. Include la formazione dei docenti, il Kit Didattico, i laboratori a scuola e l'ingresso allo spettacolo finale.

Adesione docenti

La partecipazione è a titolo gratuito per due docenti per ciascuna classe iscritta. Include il Kit Didattico, il corso di formazione, i laboratori a scuola e l'ingresso allo spettacolo.

Gratuità

Gli allievi con disabilità certificata hanno diritto alla gratuità. Per gli insegnanti di sostegno è prevista la partecipazione gratuita al corso di formazione e l'ingresso allo spettacolo finale.

Biglietti dello spettacolo per i genitori e familiari degli allievi

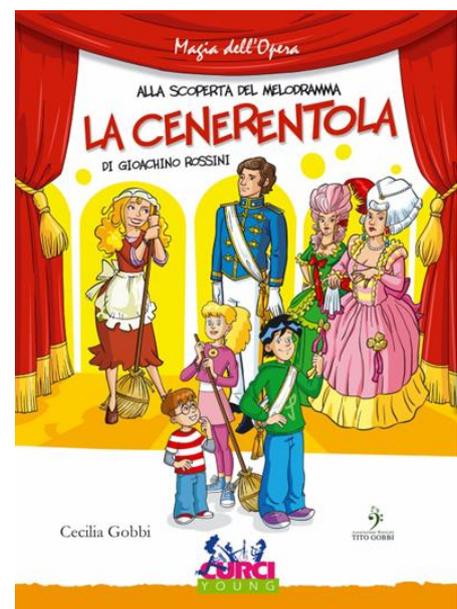
La platea sarà riservata ai docenti e agli allievi. I biglietti della galleria saranno disponibili per i familiari al prezzo di € 10,00 cad. + eventuale prevendita. E' garantito almeno un posto a familiare per ciascun allievo iscritto. Le richieste di un maggior numero di biglietti andranno inoltrate alla segreteria che si adopererà per soddisfarle nei limiti consentiti dalla capienza del Teatro Orione.

Per informazioni

Associazione Musicale Tito Gobbi

Telefono 06.30891182 – Cell. 335.308442

E-mail: segreteria@associazionetitogobbi.com

Scene degli allievi con Adina sul palco – L'elisir d'amore edizione 2016-2017

Scene degli allievi con il Poeta sul palco – Il Turco in Italia edizione 2018-2019

Scene degli allievi sul palco – L'elisir d'amore edizione 2016-2017

Foto di scena – La Cenerentola edizione 2015-2016