

TOGETHER, WE CREATE!

Voce, musica e teatro per l'inclusione scolastica

MACERATA, Domus "San Giuliano" – via Cincinelli 4
GENNAIO - MAGGIO 2019

Attività formativa riconosciuta dal **MIUR** con **attestato di frequenza** (con **presenza al 70%** delle ore totali)
Accreditamento SIEM: DM 177/2000 - Dir. 90/2003; L 107/2015 - Dir. 170/2016

DOCENTI E ATTIVITÀ (5 moduli da 8 ore ciascuno)

LAURA FACCI: *Musica in scena: Max e i mostri selvaggi*

STEFANO LEVA: *Ideare, progettare, realizzare: il laboratorio teatrale a scuola*

SUSANNA ODEVAINE: *Incontri tra suono, gesto e senso*

AMALIA LAVINIA RIZZO: *Didattica della musica e inclusione scolastica*

TULLIO VISIOLI: *La voce in gioco: canto corale, voci di bambini e repertorio*

DESTINATARI

Insegnanti di ogni ordine e grado, insegnanti di sostegno, musicoterapisti, operatori musicali e di comunità, studenti di Scienze dell'Educazione e Formazione Primaria, studenti del Conservatorio.

SEDE E DURATA

Macerata, Domus "San Giuliano", via Cincinelli 4 – 40 ORE TOTALI

CALENDARIO E ORARIO

GENNAIO 2019	SABATO 26	DOMENICA 27
Rizzo	15.00-19.00	9.00-13.00
FEBBRAIO 2019	SABATO 16	DOMENICA 17
Facci	15.00-19.00	9.00-13.00
MARZO 2019	SABATO 16	DOMENICA 17
Visioli	15.00-19.00	9.00-13.00
APRILE 2019	SABATO 13	DOMENICA 14
Leva	15.00-19.00	9.00-13.00
MAGGIO 2019	SABATO 11	DOMENICA 12
Odevaine	15.00-19.00	9.00-13.00

AMALIA LAVINIA RIZZO

Didattica della musica e inclusione scolastica

PROGRAMMA SINTETICO DEL SEMINARIO

Nel seminario si presenteranno le caratteristiche, gli scopi e le strategie della didattica musicale per l'inclusione scolastica. In particolare, saranno proposte attività volte a:

- Conoscere le caratteristiche della progettazione musicale inclusiva
- Sapere osservare e valutare il livello di inclusività delle attività musicali ed espressive
- Riflettere sulle modalità di gestione del gruppo e del feed-back.

Il seminario si svolgerà in forma di laboratorio al fine di riflettere sul rapporto tra pratica musicale e inclusione alla luce di modalità didattiche coerenti con le attuali indicazioni normative sull'inclusione, con le strategie didattiche più efficaci nella prospettiva della *Evidence Based Education* e con il modello bio-psico-sociale del funzionamento proposto nella classificazione ICF-CY.

Il seminario si rivolge ad insegnanti di sostegno musicisti e a tutti gli insegnanti di musica interessati a proporre nella propria realtà educativa/scolastica laboratori musicali interdisciplinari a carattere inclusivo.

NOTE BIOGRAFICHE

Pianista, musicoterapista, diplomata in didattica della musica, specializzata nelle attività di sostegno, in musica e in strumento musicale, laureata al DAMS e dottore di ricerca in Pedagogia, si dedica da più di vent'anni alla didattica musicale e alla ricerca. Ha formalizzato il concetto di *musica inclusiva* applicato al contesto italiano della *full inclusion*, individuando una modalità di progettazione curricolare specifica per la scuola secondaria di I grado realizzabile da insegnanti musicisti di sostegno. Da molti anni formatrice del personale docente, è autrice di numerosi materiali didattici per gli insegnanti e di pubblicazioni scientifiche nell'ambito della didattica per l'inclusione. La sua attività di studio tiene conto dell'orientamento della *Evidence Based Education* in campo educativo speciale. Pubblicazioni: *Musica e Inclusione. Teorie e strategia didattiche* (Carocci); *Didattica inclusiva e musicoterapia. Proposte operative in prospettiva ICF-CY ed EBE* (FrancoAngeli) con Lucia Chiappetta Cajola; *Musica e DSA. La didattica inclusiva dalla scuola dell'infanzia al conservatorio* (Rugginenti) con Maria Teresa Lietti. Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università Roma Tre, nel 2017 ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale a professore associato nel settore scientifico disciplinare Didattica e Pedagogia Speciale.

LAURA FACCI

Musica in scena: Max e i mostri selvaggi

PROGRAMMA SINTETICO DEL SEMINARIO

Musica in scena è un corso di formazione musicale-teatrale secondo i principi della didattica Orff-Schulwerk, e affonda le sue radici nell'*Elemental Music Drama*, un campo artistico di lavoro nell'ambito dell'educazione musicale Orff-Schulwerk ideato e sviluppato da Wilhem Keller e attualmente proposto dalla figlia Manuela Widmer (Orff-Institute, Salisburgo).

Obiettivo finale è la messa in scena di una storia/testo, messa in scena che può avvenire a diversi livelli: dalla semplice lezione/saggio di un percorso scolastico ad uno spettacolo teatrale vero e proprio. Nel *Music Drama* gli elementi di musica, danza e linguaggio interagiscono per sviluppare il gioco scenico: la recitazione, nel senso comune del termine, viene sostituita dal "recitativo" (narrazione cantata), dal "linguaggio" (in metro libero fino al coro parlato) e dal canto; il movimento

spazia dall'espressione corporea, alla danza, all'impiego della *body percussion*; viene privilegiata la musica "dal vivo" attraverso l'uso di strumenti a piastra e a percussione. L'uso di scenografie, oggetti di scena, costumi e maschere è limitato e ad esso si fa ricorso quando ogni altra forma espressiva viene esaurita. *Max e i mostri selvaggi* è ispirato a *Nel paese dei mostri selvaggi* di Maurice Sendak.

NOTE BIOGRAFICHE

Dopo otto anni di studi pianistici si iscrive al D.A.M.S. Musica di Bologna dove si laurea con lode nel 1990. Contemporaneamente si specializza in didattica della voce e della musica, seguendo corsi in Italia e all'estero, spaziando dal classico al jazz, fino alla ricerca contemporanea ed etnica. Alla fine degli anni '80 incontra la didattica Orff-Schulwerk che approfondisce completando nel 2015 i tre livelli de *The San Francisco Orff Course* a Hidden Valley (California). Integra pienamente tale pedagogia nel proprio lavoro con progetti rivolti ai bambini e ragazzi (presso asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado) e con progetti di aggiornamento e di formazione per educatori e insegnanti di ogni ordine e grado. Collabora con enti pubblici e privati tra i quali il conservatorio "Buzzolla" di Adria e "Dall'Abaco" di Verona.

Vocalist, performer, autrice teatrale e musicale, scrive testi, canzoni, liriche e musical portati in scena da compagnie amatoriali e professioniste.

Pubblicazioni: *Fare musica al nido. Percorsi teorico-pratici di Educazione Musicale per bambini dai 20 ai 36 mesi* (con CD allegato), Pesaro Urbino, Progetti sonori, 2013; *Dal corpo alla musica. Percorsi di educazione musicale nella scuola primaria* (con CD allegato), Verona, Melamusic, 2017.

TULLIO VISIOLI

La voce in gioco: canto corale, voci di bambini e repertorio

PROGRAMMA SINTETICO DEL SEMINARIO

Come attivare la voce dei bambini in maniera naturale ed espressiva, e introdurla al suo impiego artistico?

- Saranno illustrati percorsi e tecniche fondati sull'esperienza e sul contributo di moderne discipline di studio, in particolare la *Vocologia Artistica*.
- Valore educativo e formativo del canto corale: possibilità di apprendimento attraverso la scelta del repertorio e di giochi vocali adeguati all'età e allo sviluppo delle competenze acquisite durante il percorso.
- *Compongo anch'io*: piccolo laboratorio di composizione guidata (per età dei destinatari e livelli di competenze) su testi di poeti italiani.

NOTE BIOGRAFICHE

Compositore, direttore di coro, flautista dolce e cantante, è nato a Cremona. È docente di *Musicologia e didattica della musica* a Roma, presso l'Università Lumsa, di *Pedagogia della vocalità infantile* presso il *Master di Alta Formazione in Vocologia Artistica* a Ravenna (Università Alma Mater di Bologna) e il *Master in Pedagogia dell'espressione* di Roma 3. Dirige il Coro dei bambini e insegna flauto dolce a Roma, presso la Scuola Popolare di Musica di Testaccio. Ha ideato nel 2006 e dirige per l'ASL di Centocelle (Roma) il coro integrato *Voc'incòro* e, dal 2014 ha attivato, insieme a un'equipe di specialisti, il coro *Mani Bianche* Roma, ispirato alle esperienze venezuelane (Sistema Abreu) d'integrazione tra sordi e udenti.

Attivo nella scrittura di nuovi repertori musicali per bambini e ragazzi, ha pubblicato composizioni destinate al coro di voci bianche, al coro giovanile e al flauto dolce, condensando la sua visione pedagogica nei libri *VariAzioni, elementi per la didattica musicale* (Anicia 2004) e *Il Baule dei suoni* (Multidea 2011). Studioso di musica sacra persiana, nel 2011 ha curato per l'editore Chemins de Tr@verse la traduzione italiana de *L'âme des sons* (L'anima dei suoni) di Jean During.

Formatore e relatore a convegni e giornate di studio sulla pedagogia musicale, la coralità, la composizione musicale e la foniatria, nel 2013 ha conseguito, presso l'Università di Bologna, il *Master in Vocologia Artistica*, con una tesi sulla prevenzione delle disfonie infantili attraverso il canto corale.

STEFANO LEVA

Ideare, progettare, realizzare: il laboratorio teatrale a scuola

PROGRAMMA SINTETICO DEL SEMINARIO

Come nasce un laboratorio e come si sviluppa?

In questo seminario approfondiremo come strutturare un laboratorio musicale, teatrale o interdisciplinare, partendo dalla progettazione fino alla realizzazione della messa in scena.

Aspetti teorici e pratici si intrecceranno durante questo percorso che affronterà le varie fasi di un progetto, come la stesura di un programma di base, quali eventuali figure coinvolgere per realizzare un'equipe di lavoro, quali tecniche e modalità utilizzare per coinvolgere gli utenti destinatari, come affrontare prontamente le criticità riscontrabili lungo il percorso, come si realizza la messinscena e quali componenti fondamentali deve avere.

Il seminario avrà un approccio teorico e pratico, si consiglia dunque oltre a carta e penna, anche un **abbigliamento comodo per poter svolgere alcuni giochi ed esercizi di gruppo.**

NOTE BIOGRAFICHE

34 anni, attore, regista, operatore teatrale, conduttore televisivo.

Diplomato al liceo socio-psicopedagogico di Fermo, successivamente avvia la formazione di attore presso L'Accademia Antoniana delle professioni dello spettacolo di Bologna.

Come attore ha recitato e recita tuttora in numerosi spettacoli di prosa e per ragazzi, sia in Italia che all'Estero, con oltre 600 repliche all'attivo. Attualmente lavora stabilmente con la compagnia *Lagrù Ragazzi* che realizza spettacoli e progetti per l'infanzia e la gioventù.

Dal 2007 inoltre, dopo il diploma conseguito presso il teatro Stabile delle Marche come *Tecnico Superiore del Teatro Educativo e Sociale*, inizia il suo percorso di operatore teatrale, unendo così la formazione liceale a quella professionale. Numerosi sono i progetti in cui insegna teatro; dai laboratori nelle scuole di ogni ordine e grado, a quelli nelle comunità per il disagio psichico, alle varie scuole di recitazione del territorio e compagnie amatoriali. Tra le esperienze più significative, nell'ambito della formazione c'è il laboratorio con i ragazzi di strada e delle periferie disagiate a Manaus (Amazzonia) nel 2012 e 2013, progetto di "I Teatri Del Mondo. Festival Internazionale del teatro per ragazzi", di cui è co-direttore dal 2017.

È conduttore televisivo di alcuni programmi dedicati alla formazione civica per ragazzi.

SUSANNA ODEVAINÉ

Incontri tra suono gesto e senso

PROGRAMMA SINTETICO DEL SEMINARIO

Il seminario pratico teorico, vuole offrire ai partecipanti un terreno di sperimentazione e analisi delle esperienze messe in campo, per favorire processi d'inclusione sociale attraverso la musicalità del movimento. Il movimento danzato è qui inteso come linguaggio poetico comune a tutte le forme vitali di espressione e relazione.

L'approccio metodologico valorizza gli elementi comuni all'interno di un gruppo, per avviare percorsi didattici creativi senza limiti di età, di esperienza, di condizione fisica o mentale.

Obiettivi:

- favorire la relazione interpersonale nel dialogo corporeo
- riconoscere e utilizzare i principi dell'improvvisazione danzata accessibile a tutti
- stimolare la creatività
- giocare con gli elementi comuni ai diversi linguaggi espressivi
- sviluppare criteri di lettura, osservazione e analisi del movimento;

Contenuti:

- Esperienze sul senso cinestesico
- Esperienze di trasposizione di suoni in gesti
- Esperienze di trasposizione di stimoli tattili: dal contatto al movimento
- Esperienze di trasposizione di stimoli visivi: dal segno al movimento
- Esperienze dinamiche di relazione attraverso il canale visivo
- Giochi di improvvisazione e composizione coreutica

L'incontro prevede diverse fasi: esperienze pratiche, analisi del lavoro svolto, riferimenti metodologici e discussione tra partecipanti. Si raccomanda ai corsisti di indossare un **abbigliamento adeguato al movimento corporeo** (calzini di spugna, tuta o pantaloni comodi).

NOTE BIOGRAFICHE

Diplomata all'*Institut de Formation Professionnelle pour l'Enseignement de la Danse Contemporaine* diretto da Françoise Dupuy (R.I.D.C., Parigi 1983-87), ha danzato con diverse compagnie italiane in Italia e all'estero.

Nel 2003 inizia un'intensa attività d'insegnamento della danza nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado. Riceve l'attestato di Danzeducatore® dal Mousiké di Bologna, e il certificato di Teacher Trainer da DanceAbility® International. Dal 2006 al 2012 ha fatto parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione Nazionale Danza Educazione Società, DES.

È docente a contratto in Danza Educativa nel Biennio di Laurea della Scuola di Didattica dell'Accademia Nazionale di Danza. Si occupa di formazione e aggiornamento docenti di scuola Primaria e dell'Infanzia, sul territorio nazionale in diversi contesti.

È stata docente all'Università delle Scienze Motorie (IUSM, Roma) nell'ambito del progetto l'Insegnamento della Danza nella Scuola; nel Corso Biennale di Musicoterapia Gabriel Marcel di Palermo. È docente nel Master di I livello dell'Università La Sapienza *Le Artiterapie: metodi e tecniche d'intervento*, e nel Master Nazionale *Musica 6-11* della SIEM Società Italiana per l'Educazione Musicale.

Autrice di articoli e relatrice in diversi convegni, è Presidente dell'Associazione *Choronde Progetto Educativo* e direttrice del Corso di Formazione in Pedagogia del Movimento *La Danza va a Scuola*.