

PROPOSTA DI LABORATORI TEATRALI

E DI ARTI INTEGRATE

per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria,
la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Corsi di formazione per insegnanti

Duende è l'impulso dell'arte.
È un formicolio che ci spinge a
rappresentare attraverso tutte le possibilità del nostro corpo.
È trasportare dall'interno all'esterno e trasformare.
Distuggere per costruire.
Ogni forma d'arte nasce da un bisogno naturale.

Scuola dell'infanzia

Sin da piccolo ciascun individuo possiede grandi capacità di ascolto e di espressione, risorse da esplorare e da stimolare perché si mantengano sempre vive.

Durante i nostri laboratori si indagano le possibilità di espressione del corpo partendo da percorsi esperienziali e sensoriali, al fine di ricercare lo stato naturale dal quale possano prendere vita trasformazioni e improvvisazioni.

“Ognuno sa quello che ha fatto,
quello che è stato stimolato
a fare liberamente”
(Gianni Rodari)

tracce

laboratorio teatral-sensoriale

Un percorso attraverso le varie possibilità del corpo di lasciare delle tracce manifeste. Come Pollicino con le briciole di pane, come gli animali con le impronte, come i segni impressi sulla terra dall'acqua e dal vento, ogni traccia che lasciamo dice qualcosa di noi. Durante questo laboratorio i bambini saranno invitati a sperimentare tanti modi di lasciare un segno di sé, per giocare, per raccontarsi, per acquisire la consapevolezza del proprio esserci.

Ogni traccia ha la sua bellezza e tutte insieme saranno l'immagine del gruppo.

Acqua Terra Fuoco Aria

laboratorio teatral-sensoriale alla scoperta dei quattro elementi

Per ogni elemento naturale verrà allestita una mostra pluri-sensoriale che trasporterà i bambini in un mondo tutto da esplorare.

Suoni, colori, atmosfere, oggetti, luci, sapori ed esperienze che ognuno vivrà in prima persona.

Le sensazioni e le emozioni che l'aria, l'acqua, il fuoco e la terra daranno ai partecipanti verranno successivamente elaborate e messe in gioco attraverso un percorso teatrale ed espressivo.

ma sotto cosa c'è?

laboratorio di teatro di figura (oggetti, burattini, pupazzi)

Come nasce un burattino? E la sua storia? Non c'è solo una mano nascosta sotto il suo vestito...e allora cosa c'è?

Per i più piccoli animare e dar vita agli oggetti è spontaneo e naturale, attraverso l'utilizzo di un tramite è più facile dar voce alle proprie emozioni e ai propri pensieri.

Inoltre, in questo modo, la relazione nel gruppo può essere più diretta in quanto mediata dalla figura.

Si partirà da un lavoro sull'espressione corporea per arrivare, in un secondo tempo, ad animare oggetti, pupazzi e burattini.

Saranno introdotte interessanti tecniche di costruzione proprie della tradizione del teatro di figura a partire da materiali semplici e di uso comune.

Scuola primaria

Il teatro risponde a un naturale bisogno di creatività, espressa con il corpo, con la voce, col modello infantile di comunicazione sociale ovvero il “far finta”, quale momento fondamentale di crescita e maturità.

Attraverso l'approccio alle tecniche di base del teatro i bambini saranno protagonisti di una personale esperienza creativa, a partire dal proprio vissuto.

Nel gioco del teatro il bambino sperimenta la propria corporeità in un contesto relazionale e attraverso l'esperienza che egli vive col gruppo, acquisisce, rafforza o modifica la percezione del mondo e di sé.

“Un'educazione artistica educa la volontà, e dall'educazione della volontà dipende tutto il resto”.
(Rudolf Steiner)

mostri

laboratorio teatrale pauroso
per il primo e secondo ciclo della scuola primaria

Un percorso giocoso e creativo alla scoperta di un mostro da animare.

Spesso i "cattivi" che spaventano: lupi, streghe, orchi... esercitano anche un certo fascino; questa volta ci vogliamo mettere dalla loro parte, per esorcizzarne la paura e per divertirci a cambiare punto di vista.

Partendo da un lavoro sul corpo e sulla voce, si arriverà ad una conoscenza più approfondita delle possibilità espressive di ognuno, per poi ricercare il proprio personaggio pauroso da interpretare, trovando in sé un modo personale di avere e di fare paura.

Utilizzando tecniche artistiche diverse si realizzeranno veri e propri mostri da animare in piccoli gruppi.

ma sotto cosa c'è?

laboratorio di teatro di figura (oggetti, burattini, pupazzi)
per il primo e secondo ciclo della scuola primaria

Come nasce un burattino? E la sua storia? Non c'è solo una mano nascosta sotto il suo vestito... e allora cosa c'è?

Per i più piccoli animare e dar vita agli oggetti è spontaneo e naturale, attraverso l'utilizzo di un tramite è più facile dar voce alle proprie emozioni e ai propri pensieri. Inoltre, in questo modo, la relazione nel gruppo può essere più diretta in quanto mediata dalla figura. Si partirà da un lavoro sull'espressione corporea per arrivare, in un secondo tempo, ad animare oggetti, pupazzi e burattini.

Saranno introdotte interessanti tecniche di costruzione proprie della tradizione del teatro di figura a partire da materiali semplici e di uso comune.

radici

laboratorio teatrale
per il primo e secondo ciclo della scuola primaria

Il laboratorio si propone di stimolare l'immaginario dei partecipanti per arrivare a costruire insieme una storia per immagini.

Il lavoro partirà dal corpo, come primo canale percettivo attraverso il quale vengono rielaborate le informazioni esterne, con l'obiettivo di acquisire una maggiore consapevolezza di sé e del proprio esserci, per poi sperimentare la dimensione del gruppo. L'incontro con l'altro avviene su terreni insoliti, extra-quotidiani, attraverso modalità corporee e creative.

L'elaborazione finale di una messa in forma di gruppo offrirà al bambino l'opportunità di affrontare tematiche riguardanti il proprio sviluppo, favorendo una sana autonomia e indipendenza creativa.

fiaba VS fiaba

laboratorio teatrale e di narrazione
per il secondo ciclo della scuola primaria

I partecipanti al laboratorio verranno divisi in due squadre che si sfideranno a "suon di libri".

Ogni squadra rappresenta un mondo diverso: l'antico, dove si devono difendere i libri di fiabe tradizionali e il moderno dove si parteggia per i libri della narrativa contemporanea. Così tra capuccetti di tutti i colori, porcellini cattivi e lupi un po' in crisi la lotta sarà all'ultimo libro...Chi vincerà???

Nel corso del laboratorio si imparerà la lettura espressiva, la lettura con musica e infine si creerà una vera e propria lettura animata che coinvolgerà tutti i bambini.

stop!

laboratorio teatrale di prevenzione al bullismo
per il secondo ciclo della scuola primaria

Il fenomeno del bullismo consiste in una forma di aggressività tra pari, che si distingue per essere ripetuta e continua nel tempo ed essere agita dalle stesse persone sulle stesse vittime, tra le quali deve esistere una disparità di forza fisica o psicologica.

La finalità principale del progetto è aiutare i ragazzi a capire e a saper riconoscere il fenomeno del bullismo per poi acquisire gli strumenti per difendersi.

Si mira a costruire uno spazio in cui potersi confrontare senza sentirsi giudicati, dove comprendere quali siano le conseguenze di alcune 'trasgressioni' e come potersi esprimere liberamente nella società nel rispetto delle regole.

Gli incontri sono pratici per cui la spiegazione del fenomeno avverrà coinvolgendo la classe in esercizi guidati, giochi cooperativi e attività espressive che mirano a far riscoprire gli amici come gruppo solidale in cui poter riporre la propria fiducia.

Questo laboratorio sarà svolto in collaborazione e sotto la supervisione di un assistente sociale qualificato.

isole

laboratorio teatrale sulle emozioni
per le classi quinte

"Isole" è un laboratorio che nasce dall'esperienza fatta con le classi quinte nel corso degli anni, la quale ci ha portato a riflettere sull'importanza che tale periodo riveste nella crescita del bambino. Il fine è quello di accompagnare la classe nella conclusione di un ciclo, attraverso un percorso emozionale sia individuale che da condividere con i compagni. Ogni bambino ha un'isola dove custodisce i propri segreti: un insieme di isole nel mare, un sogno raccontato sottovoce ad un amico speciale, rabbia e gioia, ponti che collegano mondi diversi, riti di passaggio, rose che sbocciano sopra le paure...una messa in forma delle tante emozioni di un gruppo che ha condiviso cinque anni densi di cambiamenti profondi.

Scuola secondaria

In una fase della vita in cui tutto si trasforma velocemente, a partire dal proprio stesso corpo, è importante mantenere un contatto con ciò che si è e che si sta diventando.

La sperimentazione delle proprie capacità espressive e vocali attraverso il teatro fa in modo che le diversità di ciascuno possano acquisire un valore.

Si vuole creare uno spazio-tempo protetto dove ogni ragazzo possa capire che è possibile esprimere se stesso senza giudizi, pregiudizi, competizioni e stereotipi.

“ Non si va a teatro per scappare
da sè,
ma per ristabilire il contatto con il
mistero che tutti siamo.”
(Alejandro Jodorowsky)

stop!

laboratorio teatrale di prevenzione al bullismo
per la scuola secondaria di primo e secondo grado

Il fenomeno del bullismo consiste in una forma di aggressività tra pari, che si distingue per essere ripetuta e continua nel tempo ed essere agita dalle stesse persone sulle stesse vittime, tra le quali deve esistere una disparità di forza fisica o psicologica.

La finalità principale del progetto è aiutare i ragazzi a capire e a saper riconoscere il fenomeno del bullismo per poi acquisire gli strumenti per difendersi.

Si mira a costruire uno spazio in cui potersi confrontare senza sentirsi giudicati, dove comprendere quali siano le conseguenze di alcune 'trasgressioni' e come potersi esprimere liberamente nella società nel rispetto delle regole.

Gli incontri sono pratici per cui la spiegazione del fenomeno avverrà coinvolgendo la classe in esercizi guidati, giochi cooperativi e attività espressive che mirano a far riscoprire gli amici come gruppo solidale in cui poter riporre la propria fiducia.

Questo laboratorio sarà svolto in collaborazione e sotto la supervisione di un assistente sociale qualificato.

di - versi

laboratorio teatrale a partire da testi di Tim Burton
per la scuola secondaria di primo e secondo grado

“Morte malinconica del bambino ostrica” di Tim Burton è una raccolta di poesie brevi, intense e drammaticamente comiche che hanno per protagonisti dei bambini, degli adolescenti- freak.

Ma chi si sente più diverso, drammatico, adulto e allo stesso tempo bambino di un “quasi-adolescente”?

Partendo da un percorso attraverso queste poesie, ogni ragazzo sceglierà il bambino burtoniano che meglio lo rappresenta. Dopodiché si lavorerà sull'espressione corporea e vocale così che ogni partecipante arrivi a dar vita al proprio bambino di-verso utilizzando una modalità personale.

Il percorso si concluderà con la messa in scena dei personaggi nati dai ragazzi, dalle loro storie e improvvisazioni, dal loro essere.

I LABORATORI SONO A CURA DELLA COMPAGNIA TEATRALE OFFICINE DUENDE :

La compagnia Officine Duende ha all'attivo diverse produzioni teatrali con cui partecipa a festival internazionali e rassegne in tutta Italia.

Nel 2009, con lo spettacolo "Freaks in 4/4" vince il premio nazionale "Cantieri di strada" indetto dalla Fnas (Federazione Nazionale Arte di Strada).

Da dieci anni i membri della compagnia operano nelle scuole con attività laboratoriali e organizzano attività formative per adulti e insegnanti.

LE OPERATRICI:

Arianna Di Pietro : ha conseguito a pieni voti la laurea DAMS, curriculum teatro, con una tesi sulla narrazione tradizionale romagnola ed il suo recupero odierno. Diplomata all'Atelier delle Figure/Scuola per burattinai collabora da vari anni con la compagnia Arrivano dal Mare! di Cervia, nelle varie attività produttive e formative. È una delle artiste italiane segnalate dal progetto "Teatro Figura Europa" e con lo spettacolo con cui ha debuttato, "A west side puppett story", ha partecipato a vari Festival italiani ed europei.

Emanuela Petralli : ha conseguito a pieni voti la laurea DAMS, curriculum teatro e ha concluso nel gennaio 2007 la scuola di Formazione triennale in Teatroterapia di Milano. Socia fondatrice della Compagnia teatrale Officine Duende, attrice e regista della stessa con all'attivo diverse produzioni di teatro di strada e di teatro di figura.

Operatrice teatrale della cooperativa sociale "Il Mosaico" nell'ambito del progetto "Nati per leggere" e "Nati per la musica". Da vari anni conduce laboratori teatrali nelle scuole di diverso ordine e grado.

CONDIZIONI NECESSARIE PER UNO SVOLGIMENTO OTTIMALE DEI LABORATORI:

- **MODALITÀ:** le modalità nel dettaglio, il numero di incontri, le date e le varie esigenze e richieste specifiche vanno concordate direttamente con gli operatori.
- **DURATA:** la durata di ogni incontro per la scuola dell'infanzia è di 1h, per la scuola primaria e secondaria di 1h e 30 min.
- **PRESENZA DI UN INSEGNANTE:** Allo scopo di favorire la continuità didattica, si richiede la presenza di un insegnante durante lo svolgimento dei laboratori.
- **NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI:** Per gruppi classe formati da più di 15 bambini è necessaria la presenza di due operatori
- **SPAZI:** Per consentire la libertà di movimento, necessaria in tutti i nostri laboratori, si richiede l'uso di una palestra o di un'aula libera da banchi e da oggetti che provochino distrazioni.
- **MATERIALI:** I materiali specifici (libri, cd, acquerelli, creta, strumenti musicali...) utilizzati nei laboratori sono forniti dagli stessi operatori; i materiali generici (fogli, pennelli, colori...) sono richiesti all'istituto committente.
E' sempre richiesta la possibilità di utilizzo di un impianto stereo con lettore cd.
- **ASSICURAZIONE:** La copertura assicurativa è a carico del soggetto committente.
- **RIMBORSO SPESE VIAGGIO:** gli operatori si riservano di chiedere un rimborso spese per distanza superiori a 30 km.

Consigliamo di contattarci per un preventivo completo, in quanto i costi e le condizioni possono variare. Per esigenze diverse da quelle configurate nel presente opuscolo è possibile richiedere un programma personalizzato.

OFFICINE DUENDE

compagnia teatrale

sede operativa: V.Gramsci 22, 40023 Castel Guelfo (Bo)

Emanuela Petralli 347 8885339

Arianna Di Pietro 373 8342137

officineduende@libero.it

Formazione per insegnanti

teatro - corpo

laboratorio di teatro corporeo

Il laboratorio TEATRO-CORPO, attraverso le tecniche del training teatrale, vuole portare all'esplorazione delle possibilità di espressione del corpo, sciogliendolo da tensioni e costrizioni e permettendogli di trovare lo stato di purezza dal quale possono prendere vita trasformazioni e improvvisazioni.

Il laboratorio si rivolge sia a chi per interesse professionale o personale, desidera ricercare una maggiore consapevolezza corporea ed espressiva.

Il lavoro è principalmente pratico, ma si riserverà un tempo per approfondimenti teorici e rimandi bibliografici.

teatro d'oggetti

laboratorio di narrazione e teatro d'oggetti : raccontarsi e raccontare con gli oggetti

Da sempre l'uomo sente il bisogno di rappresentare la realtà, l'impulso a imitare la vita.

Trasformare il non vivente in vivente, l'inanimato in animato, è una delle più antiche attività umane, legate all'origine del linguaggio e all'immaginazione.

Dopo un'introduzione volta a mettere in comune il percorso di scelta degli oggetti da parte dei partecipanti, si procede a un'esplorazione comune di ulteriori associazioni mentali a partire dagli stessi.

Rapidamente tutto questo si trasforma in improvvisazioni che fanno emergere diversi modi possibili per usare oggetti a rafforzamento di una narrazione.

Vengono a questo punto forniti strumenti tecnici che estendono i criteri per usare al meglio i materiali, dal modo di impugnarli al testo che li introduce e li descrive nel loro nuovo ruolo.

Gli oggetti vengono raggruppati e separati con diversi criteri associativi, dando luogo a mondi immaginativi ogni volta diversi: in ogni nuovo mondo viene costruito un nuovo racconto che ne unisce gli elementi costitutivi.

laboratori di costruzione:

BURATTINI CON CARTA DI GIORNALE

Un metodo veloce, economico e divertente per costruire pupazzi e burattini ed iniziare immediatamente il lavoro di animazione.

Un utilizzo inaspettato e oltretutto ecologico della carta, solitamente vissuta come “leggera, piatta, sottile”.

Un punto di vista alternativo: “tridimensionale, compatta, solida”.

COSTRUZIONE E ANIMAZIONE PUPAZZI IN GOMMAPIUMA

L'uso della gommapiuma a fogli permette di realizzare diversi modelli di pupazzi partendo dal bidimensionale bianco - il foglio - al tridimensionale colorato - il soggetto finito.

Questa tecnica consente di ottenere risultati sorprendenti in tempi brevi, seguendo facili istruzioni.

Ogni partecipante potrà progettare, costruire e colorare un oggetto o un pupazzo di suo gusto.

La particolarità di questo laboratorio è la sua facile riproducibilità, in quanto le sagome da ricavare sono contenute in veri e propri cartamodelli che verranno consegnati ai partecipanti a fine corso così che possano costruire anche altri modelli proposti.

COSTRUZIONE E ANIMAZIONE ECO-BURATTINI CON MATERIALI RICICLATI

Lo scopo che ci si prefigge è quello di stimolare nei partecipanti la manualità e la conoscenza di ciò che ci circonda, tramite l'osservazione attenta ed il riciclaggio di materiali ed elementi che appartengono alla vita quotidiana.

Vecchi calzini, guanti spaiati, mollette da bucato, bottiglie delle bibite, contenitori di saponi o detersivi, scatole delle uova o della pasta, mestoli e posate, avanzi di lane, ritagli di stoffe...

Tutto quello che siamo abituati a buttare via, scopriamo che ci serve ancora. Tutto viene ri-usato, tutto trova un nuovo impiego.

Una proposta di tecniche e piccoli trucchi per insegnare il risparmio attraverso la creatività, nonché la diversità dei punti di vista, per proporre uno sguardo multiforme, interdisciplinare e interculturale.

I LABORATORI SONO A CURA DELLA COMPAGNIA TEATRALE OFFICINE DUENDE :

La compagnia Officine Duende ha all'attivo diverse produzioni teatrali con cui partecipa a festival internazionali e rassegne in tutta Italia.

Nel 2009, con lo spettacolo "Freaks in 4/4" vince il premio nazionale "Cantieri di strada" indetto dalla Fnas (Federazione Nazionale Arte di Strada).

Da dieci anni i membri della compagnia operano nelle scuole con attività laboratoriali e organizzano attività formative per adulti e insegnanti.

LE OPERATRICI:

Arianna Di Pietro : ha conseguito a pieni voti la laurea DAMS, curriculum teatro, con una tesi sulla narrazione tradizionale romagnola ed il suo recupero odierno. Diplomata all'Atelier delle Figure/Scuola per burattinai collabora da vari anni con la compagnia Arrivano dal Mare! di Cervia, nelle varie attività produttive e formative. È una delle artiste italiane segnalate dal progetto "Teatro Figura Europa" e con lo spettacolo con cui ha debuttato, "A west side puppets story", ha partecipato a vari Festival italiani ed europei.

Emanuela Petralli : ha conseguito a pieni voti la laurea DAMS, curriculum teatro e ha concluso nel gennaio 2007 la scuola di Formazione triennale in Teatroterapia di Milano. Socia fondatrice della Compagnia teatrale Officine Duende, attrice e regista della stessa con all'attivo diverse produzioni di teatro di strada e di teatro di figura.

Operatrice teatrale della cooperativa sociale "Il Mosaico" nell'ambito del progetto "Nati per leggere" e "Nati per la musica". Da vari anni conduce laboratori teatrali nelle scuole di diverso ordine e grado.

CONDIZIONI NECESSARIE PER UNO SVOLGIMENTO OTTIMALE DEI LABORATORI:

- **MODALITÀ:** le modalità nel dettaglio, il numero di incontri, le date e le varie esigenze e richieste specifiche vanno concordate direttamente con gli operatori.
- **DURATA:** la durata di ogni incontro per insegnanti è di 1h e 30 min.
- **NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI:** Da concordare con gli operatori
- **SPAZI:** Per consentire la libertà di movimento, necessaria in tutti i nostri laboratori, si richiede l'uso di una palestra o di un'aula libera da banchi e da oggetti che provochino distrazioni.
Per i laboratori di costruzione si richiede un'aula con tavoli e sedie.
- **MATERIALI:** I materiali specifici (libri, cd, acquerelli, creta, strumenti musicali...) utilizzati nei laboratori sono forniti dagli stessi operatori; i materiali generici (fogli, pennelli, colori...) sono richiesti all'istituto committente.
E' sempre richiesta la possibilità di utilizzo di un impianto stereo con lettore cd.
- **ASSICURAZIONE:** La copertura assicurativa è a carico del soggetto committente.
- **RIMBORSO SPESE VIAGGIO:** gli operatori si riservano di chiedere un rimborso spese per distanza superiori a 30 km.

Consigliamo di contattarci per un preventivo completo, in quanto i costi e le condizioni possono variare. Per esigenze diverse da quelle configurate nel presente opuscolo è possibile richiedere un programma personalizzato.

OFFICINE DUENDE

compagnia teatrale

sede operativa: V.Gramsci 22, 40023 Castel Guelfo (Bo)

Emanuela Petralli 347 8885339

Arianna Di Pietro 373 8342137

info@officineduende.it

officineduende.it