

Corso di Alta formazione TEATRO SOCIALE E DI COMUNITÀ I CONVIVIALI

Area Education & Social Work

FORMAZIONE PERMANENTE

Milano, gennaio 2019 – giugno 2020
Università Cattolica del Sacro Cuore

UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Con convivialità si intende oggi il cambio di paradigma della vita politica, economica e sociale.

Il disastro ambientale, economico, politico e culturale si fonda sull'esasperazione del desiderio individuale ("mangia del frutto e godi subito!"), sulla crescita illimitata e sulla eliminazione del sociale e delle comunità, il cambio di paradigma è chiaro: per vivere bene insieme occorre condividere il più possibile come si fa in un convivio, diventare amici, aiutarsi, curare, fare società e comunità.

Il teatro sociale, nato come una specie di "Croce Rossa del disagio umano", ha poi capito che per la cura delle persone, delle comunità, della terra, occorre alzare il tiro sul sociale, sulla partecipazione, sulla responsabilità, sull'attivazione creativa di tutti. Per il sogno di tutti che è la gioia della convivialità.

Da qui il nome, **I Conviviali**, degli operatori di teatro sociale che vorremmo formare. Operatori che mirano al con-vivere delle persone, gruppi, comunità. Il conviviale cerca, semina, coltiva, raccoglie, cucina e serve gli alimenti performativi, rituali e relazionali che servono alla messa in forma di tutti e creano convivialità.

La complessità delle situazioni in cui è chiamato a intervenire un operatore di teatro sociale implica una formazione specializzata di cui si occupa da molti anni il CIT - Centro di Cultura e Iniziativa Teatrale "Mario Apollonio" dell'Università Cattolica del Sacro Cuore realizzando attività di formazione ad hoc, progetti sul campo e consulenza e supervisione di progetto (<https://centridiricerca.unicatt.it/cit>).

Giunto alla sua 7° edizione, quest'anno il corso di alta formazione per operatori di teatro sociale si arricchisce della sinergia con Social Community Theatre Center dell'Università degli Studi di Torino nell'ottica di offrire un percorso formativo completo e articolato, organizzato su due livelli, di cui il primo è il corso "I Conviviali" e il secondo il corso "Drammaturgia e regia nel teatro sociale e di comunità" (per informazioni dettagliate <http://www.socialcommunitytheatre.com/en/projects/tsc-scuola-di-formazione-2-2/>). Il percorso formativo rientra nelle attività sostenute e valutate dal Progetto triennale di ricerca di interesse nazionale MIUR "Per-formare il sociale. Formazione, cura e inclusione sociale attraverso il teatro".

Perché iscriversi

Il corso si avvale di una metodologia formativa innovativa e ampiamente verificata per cui fasi di formazione in aula sono strettamente connesse alla sperimentazione pratica e ai confronti con le esperienze più significative a livello nazionale. Obiettivo prioritario è dare vita ad un circolo formativo virtuoso che favorisca un apprendimento concreto e operativo, seppur saldamente ancorato alle dimensioni teorica e metodologica. A garanzia di questi risultati, un gruppo di formatori che coniugano una lunga ed articolata esperienza sul campo e comprovate capacità didattiche e di ricerca.

Frequentarlo permette di sviluppare:

- la capacità di progettazione, valutazione, verifica, riprogettazione e conduzione del laboratorio di teatro sociale;
- la conoscenza diretta di metodi, tecniche e teorie del teatro sociale;
- la capacità di riconoscere e sviluppare dramaturgie del corpo, del gruppo, del laboratorio e del contesto;
- sensibilità, competenze e conoscenze specifiche relative alla pratica espressiva e teatrale in relazione all'esperienza individuale e di gruppo;
- la capacità di lavoro in équipe.

Partecipanti

Il corso si rivolge ad attori, registi, drammaturghi, insegnanti, educatori, assistenti sociali, animatori sociali e socioculturali, psicologi, operatori in ambito socio-pedagogico e psicosociale, mediatori culturali, studenti universitari e in genere a tutti coloro che sono interessati a

sviluppare una professionalità che coniughi una sensibilità psicosociale a una competenza teatrale.

Saranno ammessi al corso partecipanti in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea triennale o titolo equivalente conseguito nelle scuole di formazione per le professioni sociali o teatrali;

- esperienza equivalente nel settore teatrale o socio-culturale o socio-educativo.

La composizione del gruppo di formazione avverrà in base al curriculum, alla lettera motivazionale ed eventuali colloqui. Gli allievi selezionati dovranno perfezionare l'iscrizione all'atto della conferma dell'ammissione.

Moduli formativi

Il percorso formativo nasce dalle ricerche sull'intervento di teatro nel sociale e sulla formazione dell'operatore condotte negli ultimi anni, in stretto riferimento con i bisogni formativi riscontrati nei diversi contesti e in dialogo con le opportunità occupazionali del territorio.

La formazione si sviluppa in 6 sezioni di formazione, per un totale di 240 ore così suddivise:

- 16 ore di laboratorio di teatro sociale;
 - 40 ore di formazione alla conduzione del laboratorio di teatro sociale;
 - 24 ore di lezioni teoriche sui temi del teatro sociale e di comunità;
 - 40 ore di progettazione e valutazione di interventi di teatro sociale;
 - 20 ore di creazione scenica di base nel teatro sociale;
 - 60 ore certificate di esperienza sul campo;
 - 40 ore certificate di formazione individuale attraverso la partecipazione a ulteriori corsi, stage, convegni, conferenze.
- 1. Il laboratorio di teatro sociale, condotto da Laura Cicognani, ha come obiettivo principale l'avvio del gruppo in formazione attraverso la pratica del teatro sociale.
 - 2. Il laboratorio di conduzione - condotto da Giulia Innocenti Malini - tratta i seguenti contenuti:
 - . la conduzione del laboratorio teatrale come esperienza di incontro con sé stessi e con l'altro;
 - . la partecipazione come funzione teatrale: attorialità, spettatorialità e autorialità;
 - . le drammaturgie dell'esperienza: l'io, il gruppo, il contesto;
 - . dinamiche psicosociali e pratiche performative;
 - . la conduzione come drammaturgia di laboratorio, tra ricerca, progettazione e riprogettazione.
 - 3. Le lezioni teoriche sui temi del teatro sociale e di comunità - condotte dal Prof. Claudio Bernardi - tratteranno i seguenti contenuti:
 - . origini e sviluppo del teatro sociale;
 - . i tre assi del teatro sociale: laboratorio, attività performative, riti festivi;
 - . la drammaturgia di comunità;
 - . gli eventi.
 - 4. L'approfondimento sulla progettazione e valutazione è nella forma del project work di gruppo – condotto da Francesca Gentile – in cui gli allievi sono chiamati a declinare la realizzazione del laboratorio di teatro sociale entro un contesto specifico e reale.
 - 5. Il laboratorio di creazione scenica di base condotto da Alberto Pagliarino propone alcune sequenze di esercizi teatrali orientate alla messa in scena del gruppo di teatro sociale. Nello specifico si tratteranno:
 - . tecniche di esplorazione e sviluppo teatrale delle tematiche emerse dal gruppo;
 - . la creazione scenica a partire dall'improvvisazione libera/guidata/con l'utilizzo di schemi predefiniti;
 - . la presenza scenica e la gestione del rapporto con la comunità/pubblico.

■ 6. La sperimentazione diretta del laboratorio di teatro sociale è proposta lungo l'intero percorso formativo e implica che l'allievo frequenti, come partecipante o come collaboratore della conduzione, uno o più laboratori di teatro sociale selezionati concordemente con l'équipe scientifica del corso.

Gli ambiti proposti sono molteplici:

- . servizi per l'infanzia e i minori
- . scuola e formazione
- . servizi per la disabilità
- . progetti e servizi interculturali
- . carcere
- . servizi psichiatrici
- . interventi nelle situazioni di emergenza
- . servizi per anziani
- . progetti di sviluppo di comunità
- . aziende ed imprese

■ 7. A ciascuno studente viene richiesto un impegno di approfondimento individuale concordato con l'équipe scientifica del corso in riferimento a specifici bisogni formativi. Un impegno che si potrà espletare attraverso la partecipazione a ulteriori corsi, stage, convegni, conferenze, piuttosto che lo studio di testi e opere specializzate. Le attività di approfondimento possono essere mutate, a costo agevolato, da alcuni dei percorsi formativi previsti dal CIT, Centro di Cultura e Iniziativa Teatrale "Mario Apollonio", nel quadro delle progettazioni e collaborazioni in essere.

Tutto il percorso sarà seguito dall'équipe formativa e da interventi di tutoraggio mirati all'accompagnamento del processo formativo e alla eventuale risoluzione di problemi di ordine organizzativo o burocratico. Verranno fornite indicazioni circa materiale bibliografico, convegni, seminari, gruppi di studio e laboratori di approfondimento.

Tempi e sede

Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 15 partecipanti, si svolgerà a partire dal mese di gennaio 2019 e si concluderà a giugno 2020.

Le attività formative anno 2019 si svolgeranno presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore (Laboratorio teatrale Mario Apollonio di via Santa Agnese 2 e aule presso la sede di Via Carducci Milano), con cadenza mensile e bimensile, il venerdì dalle 14.00 alle 19.30 e il sabato dalle 9.30 alle 18.30.

Le sezioni 6 e 7 si articoleranno secondo i percorsi individuali concordati con l'équipe scientifica e organizzati con il tutor.

Attestato

Al termine del corso sarà rilasciato un Attestato di frequenza a chi avrà partecipato almeno al 75% delle ore.

EQUIPE SCIENTIFICA E FORMATIVA

Claudio Bernardi

Professore associato di Drammaturgia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Brescia. Direttore del master di Organizzazione degli eventi culturali presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore (ALMED), del Centro di Cultura e Iniziativa Teatrale "Mario Apollonio" dell'Università Cattolica. Condirettore artistico di Crucifixus. Festival di Primavera, teatro, musica e tradizioni del sacro.

Laura Cicognani

Operatrice di teatro sociale e danzamosimetoterapeuta a orientamento espressivo-psicodinamico, con esperienza ventennale in una pluralità di ambiti, con particolare riferimento alle dinamiche di handicap e alla comunità scolastica. Formatrice per l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e per l'Università degli Studi di Torino. Socia fondatrice dell'associazione culturale Teatrino al Rovescio.

Francesca Gentile

Esperta di teatro sociale e di comunità. Collabora con l'équipe di teatro sociale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, dove ha svolto un dottorato di ricerca sul tema del laboratorio e del teatro di gruppo. Dal 2005 è membro dello staff di formazione del Corso per operatori di teatro sociale. Parallelamente svolge la propria attività come formatrice e operatrice di teatro sociale in progetti di sviluppo di comunità con particolare attenzione alla prima infanzia.

Giulia Emma Innocenti Malini

Esperta di teatro sociale e di comunità, Ph.D in area umanistica, si occupa di ricerca, formazione ed intervento teatrale in diversi contesti. Collabora dal 1995 con l'Università Cattolica del Sacro Cuore nelle attività di formazione e di ricerca-intervento sulle tematiche del teatro sociale. Operatore di teatro sociale in psichiatria e in carcere è consulente e supervisore di drammaturgia per lo sviluppo comunitario per enti sia pubblici che privati.

Carola Maternini

Operatrice di teatro sociale, conduce laboratori in particolare con adolescenti, bambini e adulti. Negli ultimi dieci anni ha condotto percorsi di formazione rivolti in particolare ai docenti delle scuole secondarie di secondo grado. Tutor nello staff del Corso per operatori di teatro sociale dal 2012.

Alberto Pagliarino

Attore e operatore di teatro sociale e di comunità. È responsabile dell'area "Cultura e Comunità" del Social Community Theatre Centre l'Università di Torino di cui è anche membro del direttivo. Ph.D in teatro e cinema, è direttore artistico del progetto europeo Caravan Next (caravan.eu) e project manager del progetto europeo Terract (terract.eu). Come attore lavora e ha lavorato con Alessandra Rossi Chiglione, Cesar Brie e Marco Baliani.

Il corso in sintesi

Modalità d'iscrizione

■ Coloro che intendono partecipare al corso dovranno far pervenire all'Università Cattolica del Sacro Cuore - Segreteria Corso Teatro sociale e di comunità (via Carducci 30, 20123 Milano

Tel. +39.02.72345701

Fax +39.02.72345706

email: corso-teatro sociale@unicatt.it) la domanda di partecipazione corredata dalla seguente documentazione:

- un curriculum vitae dettagliato;
- lettera di motivazione.

■ Il termine inderogabile per presentare domanda di partecipazione è fissato per il giorno 23 dicembre 2018. La selezione degli iscritti avverrà sulla base della valutazione del curriculum e della documentazione fornita.

■ I partecipanti selezionati dovranno effettuare l'iscrizione online collegandosi alla pagina milano.unicatt.it/formazionepermanente e selezionando il titolo del corso. Contestualmente dovranno procedere al pagamento

della quota di partecipazione, inviando copia della ricevuta, entro e non oltre il 20 gennaio 2019, pena il decadimento del diritto di partecipazione.

■ Il versamento della quota di partecipazione può essere effettuato mediante:

1) Carta di Credito dal sito delle iscrizioni on line

2) Bonifico bancario intestato a: Università Cattolica del Sacro Cuore presso Banca Intesa Sanpaolo, codice IBAN IT07 W 0306903390211610000191, specificando il nominativo del partecipante e il titolo del corso sulla causale del versamento.

■ L'organizzazione si riserva la facoltà di revocare l'iniziativa qualora non si raggiunga il numero minimo di partecipanti. La quota di iscrizione non è rimborsabile tranne nel caso di non attivazione del corso e comunque nei termini previsti alla voce Regolamento generale di iscrizione ai corsi di milano.unicatt.it/formazionepermanente

Costi e agevolazioni

■ La quota di partecipazione per singoli, Enti e Organizzazioni è fissata in € 950,00 (+ IVA 22%) per ogni partecipante comprensiva di materiale didattico e certificazione – e deve essere versata all'atto della conferma di ammissione. Sono previste agevolazioni per gli Enti che iscrivono più di un partecipante al corso. Dal secondo iscritto in poi la quota ammonta a € 760,00 (+ IVA 22%).

■ Per i laureati e diplomati dell'Ateneo iscritti ai servizi premium della Community Alumni UCSC la quota prevista è di € 720,00 (+IVA 22%).

ESPERIENZE DI LABORATORIO, STAGE, APPROFONDIMENTO IN COLLABORAZIONE CON

ATIR Teatro Ringhiera (Milano); Associazione Teatro Laboratorio La Tela del Ragno (Milano); Associazione Teatrino al Rovescio (Milano); Associazione italo-albanese DORA e PAJTIMIT (Milano, Scutari); Associazione tra artisti Cirdi - Teatri in Movimento (Magenta); Gli amici di Luca Onlus (Bologna); Associazione Culturale Antigone (Pavia); Altana Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale (Cremona); Tana Libera Tutti - Associazione di Promozione Sociale (Piombino, Livorno); ISMO S.r.l. (Milano); Associazione Francesco Realmonte onlus - Unità di Ricerca sulla Resilienza - Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano); Alchemilla Cooperativa Sociale ONLUS (Milano); Pandemonium Teatro Cooperativa Sociale (Bergamo); Accademia dei Filodrammatici - Progetto Teatro Utile (Milano); ForMattArt Associazione di Promozione Sociale (Milano); Ambulatorio d'arte Van Ghé associazione culturale (Milano); RAMI - Percorsi teatrali (Bareggio, Milano); ZeroFavole ass.ne Onlus (Reggio Emilia); Cooperativa Sociale INDUSTRIA SCENICA (Milano); Associazione culturale Teatro degli Incontri (Milano); Calypso - il teatro per il sociale (Pavia); Associazione culturale Mirmica (Milano); Associazione Culturale di Promozione Sociale le compagnie malviste (Milano); Associazione Minima Theatralia (Milano); Associazione Culturale Teatrale Briganti (Brescia); Progetto "Legami in spazi aperti" Laboratorio di teatro sociale presso la Casa di reclusione di Verziano (Brescia); Cooperativa sociale Generazioni Fa; Teatro del Buratto Coop sociale e Centro di produzione (Milano); Progetto "Il teatro come ponte per la comunità" ASST Ovest Milanese (Magenta, Milano); Puntozero Teatro presso l'Istituto Penale per i Minorenni Cesare Beccaria (Milano); Opera Liquida Associazione - Casa di Reclusione Milano Opera; Progetto "Teatro dei risvegli" laboratori permanenti nella Casa dei Risvegli Luca De Nigris -Azienda USL di Bologna; Fierascena compagnia teatrale (Gorizia); Associazione Culturale Ananke Arts (Assago, Milano)

INFORMAZIONI

Segreteria organizzativa: **Università Cattolica del Sacro Cuore** - Formazione Permanente - Via Carducci 30 - 20123 Milano - Tel. 02 7234 5701 - Fax 02 7234 5706 -

formazione.permanente-mi@unicatt.it - milano.unicatt.it/formazionepermanente

Segreteria didattica: **CIT – Centro di cultura e iniziativa teatrale** - E-mail: corso-teatro.sociale@unicatt.it

UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

www.unicatt.it