

PROGETTI DI FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO

LE PROFESSIONI DEL TEATRO MUSICALE E DELLO SPETTACOLO: UN PONTE PERMANENTE FRA SCUOLA E MONDO DEL LAVORO

- **CHI SIAMO: Presentazione dell'Associazione Lilopera;**
- **PREMESSA: L'alternanza scuola-lavoro nel panorama scolastico e professionale attuale;**
- **IL PERCORSO DI ECCELLENZA ALTERNANZA: "Comunicare il Teatro Musicale e lo Spettacolo"**

CHI SIAMO

Lilopera nasce per avvicinare i giovani al Teatro musicale, all'Opera lirica, alla Prosa e alla Danza, forme di spettacolo decisamente multidisciplinari e ricche di spunti didattici grazie alle numerose professionalità artistiche, tecniche, artigianali ed umanistiche di cui si compongono.

Obiettivi dell'Associazione sono l'utilizzo di tali forme di spettacolo quale strumento di educazione e di formazione, e la realizzazione di progetti che coinvolgano insegnanti e studenti in percorsi didattici interdisciplinari realizzati sia all'interno delle scuole, sia presso strutture ed istituzioni di grande rilievo, come ad esempio il Museo Teatrale alla Scala.

Lilopera organizza inoltre percorsi formativi e di aggiornamento rivolti agli insegnanti, sia in Italia che all'estero, finalizzati ad illustrare le possibilità di utilizzo del Teatro musicale a scopi didattici, e attività di orientamento ai percorsi formativi e alle professioni dello spettacolo.

In particolare si segnalano fra i progetti principali:

- **museOpera** - percorsi didattici di approfondimento e visite guidate al Museo Teatrale alla Scala di Milano, che hanno registrato 13.200 visitatori ultimi 4 anni scolastici;
- **Operamagica** - percorsi didattici e laboratori di teatro musicale realizzati nelle scuole;
- Coordinamento dei **Corsi di alta formazione** "Design per il teatro: scenografie e costumi" presso il POLI.design – Consorzio del Politecnico di Milano.

Ai progetti didattici e di consulenza di Lilopera collaborano partner artistici, scientifici, didattici e tecnici: il loro apporto di idee e competenze costituisce un fondamentale valore aggiunto dei nostri progetti, ed una garanzia di qualità e di costante innovazione (fra gli altri: Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, Piccolo Teatro di Milano, Archivio storico Ricordi, Museo Teatrale alla Scala di Milano, ANPE – Ass. pedagogisti italiani, Accademia della Crusca, Università degli Studi di Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore e POLI.design – Consorzio del Politecnico di Milano).

Per ulteriori approfondimenti è possibile visitare il nostro sito web www.lilopera.it.

PREMESSA

L'alternanza scuola-lavoro ha l'obiettivo di favorire l'apprendimento da parte degli studenti delle scuole secondarie superiori, avvicinando la formazione fornita dalla scuola alle competenze richieste dal mercato del lavoro e sperimentando metodologie didattiche basate sia sul sapere che sul saper fare.

I nostri progetti di alternanza creano un ponte permanente fra la scuola e l'azienda, valorizzando in maniera concreta 23 professioni legate al settore dello spettacolo tra le 55 individuate da Confartigianato ed elencate nel portale www.valorizzati.it.

Le proposte nascono destinate alle superiori nascono dalla volontà di risolvere alcune criticità che sono state rilevate nei seguenti ambiti scolastici:

- la formazione dei docenti;
- le competenze scolastiche degli studenti;
- l'orientamento alle professioni legate al teatro musicale e allo spettacolo;

- il collegamento permanente e concreto fra scuola e azienda.

Le opportunità di impiego nel settore delle arti dal vivo sono numerose e molteplici, la Regione Lombardia è ricca di teatri e aziende che per qualità e tradizione rappresentano l'Italia nel mondo; tuttavia le indagini rilevano che poche sono le occasioni in cui i ragazzi vengono orientati alle diverse professioni che rendono la Regione una eccellenza. Si pensi per esempio alle professionalità legate alla luce, alla scenografia, al costume teatrale, alle tecnologie informatiche, alla comunicazione, alla grafica, all'editoria tradizionale e on-line, al web-design, ecc.: professioni "invisibili" agli occhi del pubblico ma indispensabili per fruire di uno spettacolo dal vivo, di una produzione televisiva o cinematografica.

I progetti ideati da Lilopera nascono anche grazie ad un costante e diretto confronto con docenti e dirigenti di istituti di formazione, professionisti, aziende e istituzioni di settore oltre che da una costruttiva collaborazione con l'USR Lombardia.

IL PROGETTO COMUNICARE IL TEATRO MUSICALE E LO SPETTACOLO

Professioni e competenze dietro le quinte

Il progetto è stato concepito alla luce dei seguenti fattori:

- gli **obiettivi generali** di cui sopra;
- gli **obiettivi specifici** legati al settore del teatro musicale e dello spettacolo;
- le **criticità** nella effettiva realizzazione dei percorsi di alternanza da parte delle scuole (in particolare il problema del collegamento operativo fra scuola e azienda, soprattutto per i licei);
- l'**analisi delle competenze** richieste dalle aziende (fondamentale è risultata l'indagine realizzata da Assolombarda relativamente ai diplomati tecnici in ingresso nel mondo del lavoro);
- l'**analisi delle tipologie di scuole e dei relativi indirizzi** che risultano - in maniera molto pragmatica - i più aderenti al raggiungimento degli obiettivi di progetto;
- la **multidisciplinarietà** del progetto (coinvolgendo scuole di indirizzi diversi);
- l'esigenza di svolgere attività **sia a scuola che all'esterno**;
- la **gratuità** del progetto per le scuole coinvolte.

Le tipologie di scuole in cui il percorso curricolare risulta essere coerente con i contenuti del percorso progettato sono:

- 1) liceo artistico "Brera" – indirizzo audiovisivo e multimediale;
- 2) liceo classico "Berchet";
- 3) istituto professionale "Caterina da Siena" - Moda;
- 4) istituto tecnico "Steiner" - Grafica e comunicazione;
- 5) istituto tecnico "Riva" – Laboratorio teatrale.

Il percorso di alternanza consisterà in un "project work" comprendente attività formative (lezioni frontali, testimonianze di operatori ed esperti del settore, visite in azienda) e attività pratiche (in aula e in azienda) con cui realizzare la **simulazione delle azioni di promozione e comunicazione relative alla stagione 2016/17 del Piccolo Teatro di Milano**, in maniera parallela a quanto implementato dal personale del teatro, senza escludere l'ipotesi che una parte dei risultati prodotti (materiale video e fotografico, redazione di comunicati stampa, progettazione di supporti promozionali, ...) possa essere effettivamente utilizzata nelle attività di promozione svolte dal Piccolo, previa valutazione di qualità.

Le attività nelle scuole:

IIS "CATERINA DA SIENA"

Lo studio di fattibilità del progetto di Alternanza Scuola Lavoro "**Comunicare il Teatro Musicale e lo Spettacolo: professioni e competenze dietro le quinte**" (di seguito nominato "Comunicare") è iniziato nel giugno 2016, con la decisione di formare 2 sezioni di classe terza con curvatura di indirizzo sul Costume Teatrale, a seguito della manifestazione di interesse da parte degli alunni dell'Istituto stesso ad approfondire questo argomento.

Ad ottobre 2016, in occasione della riunione presso Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza si è composta la rete di scuole che ha assunto l'obiettivo di supportare la comunicazione

dell'attività dell'IIS "Caterina da Siena" nel percorso di Alternanza "Comunicare", che comprende la realizzazione dei costumi per lo spettacolo *Sogno di una notte di mezza estate - da Shakespeare a Britten* e che gli stessi studenti indosseranno in occasione di una performance, prevista per maggio 2017.

In parallelo, le altre 3 scuole (Liceo Classico "G. Berchet", ITSOS "A. Steiner", Liceo Artistico di Brera) lavorano in collaborazione per promuovere e comunicare l'evento performativo dell'IIS "Caterina da Siena".

Il consiglio dell'IIS "Caterina da Siena" ha inoltre approvato un modulo di 5 appuntamenti dedicato alla formazione dei docenti (disegno, confezione e elaborazione costume teatrale), attraverso l'incontro con esperti e professionisti, in modo che le competenze acquisite siano poi trasferite agli studenti.

Sabato 25/02 ci sarà l'ultimo appuntamento di formazione docenti.

I ragazzi dell'Istituto hanno incontrato 5 professionisti, uno per area di competenza, a partire da novembre 2016:

- Christian Silva - scenografo e formatore didattico nell'ambito del teatro musicale
- Anna Rosa Amante - tagliatrice e sarta teatrale
- Sabrina Macchi - decoratrice
- Chiara Donato - costumista
- Alfredo Corno - scenografo e regista.

Christian Silva ha inoltre costituito con gli studenti una compagnia teatrale per la messa in scena dello spettacolo *Sogno di una notte di mezza estate - da Shakespeare a Britten*, con assegnazione delle mansioni in base alle capacità e agli interessi (recitazione, danza, canto corale, trucco, parrucco, vestizione...). Il gruppo ha iniziato a gennaio il lavoro in classe sui costumi e il percorso di preparazione dello spettacolo.

L'appuntamento è settimanale e ha durata di 2 ore.

Rispetto al coinvolgimento delle famiglie, gli insegnanti si sono dichiarati interessati ad approfondire l'aspetto, suggerendo incontri con i genitori in occasione di consigli di classe, utili anche ad offrire una panoramica rispetto all'offerta formativa esistente per i ragazzi in uscita dalla secondaria di secondo grado.

LICEO CLASSICO "G. BERCHET"

Il gruppo classe, insieme alla professoressa di Inglese Maria Rita d'Antonio, sta affrontando attività legate all'approfondimento del testo shakespeariano. Christian Silva e Carlo Cella (già responsabile Ufficio Stampa e Comunicazione al Teatro alla Scala e del Piccolo Teatro) hanno formato i gruppi che all'interno della classe assumeranno le mansioni di comunicazione e promozione. La classe è stata dunque suddivisa nei seguenti ambiti:

- Social
- Libretto di sala/recensioni
- Interviste
- Mostra nelle scuole del materiale fotografico e dei costumi realizzati
- Ufficio comunicazione
- Traduzione in inglese dei testi.

Gli incontri hanno cadenza settimanale e hanno durata di 2 ore.

In parallelo i medesimi gruppi sono formati all'Istituto Steiner, in cui però risulta centrale l'aspetto legato alle immagini, alla grafica e alla documentazione audio e video.

ITSOS "ALBE STEINER"

Gli studenti seguono in parallelo le attività degli studenti delle altre scuole, trasferendosi nelle diverse sedi per occuparsi della documentazione fotografica e video dell'intero progetto "Comunicare".

La fotografa di spettacolo Laura Ferrari ha già incontrato gli studenti a scuola e li guiderà anche in diverse sedi, con l'intento di affrontare aspetti tecnici e comportamentali che i ragazzi devono saper mantenere a seconda dei contesti in cui sono chiamati ad operare.

Il prof. Visentin ha dichiarato che l'aspettativa da parte delle famiglie rispetto ai progetti di alternanza generalmente è alta.

Anche presso l'ITSOS "A. Steiner" risulta possibile convocare genitori, molto più facilmente il martedì o il giovedì se preventivati a tempo debito (circa 2 settimane prima), oppure il venerdì pomeriggio in occasione dei consigli di classe aperti.

ITIS "RIVA" di Saronno

ITIS "Riva" di Saronno, durante l'anno scolastico 2016-17 ha preparato la messa in scena di "Sogno di una notte di mezza estate" in collaborazione con l'Associazione Lilopera, lo spettacolo è stato oggetto dell'attività di Comunicazione delle scuole partecipanti al progetto di alternanza.

Uscite didattiche e del Viaggio di istruzione legati al progetto "Comunicare il Teatro Musicale e lo Spettacolo: professioni e competenze dietro le quinte".

- Viaggio di istruzione dell'IIS "Caterina da Siena"
- Museo Renata Tebaldi a Busseto (PR)
- Fondazione Cerratelli a San Giuliano Terme (PI)
- Museo Ferragamo e Museo della Moda a Firenze
- Museo del Tessuto a Prato
- Museo Teatrale alla Scala (ITSOS "A. Steiner" il 20/2/2017; IIS "Caterina da Siena" il 22/02/2017; Liceo Classico "G. Berchet" il 23/02/2017)
- Archivio Storico Ricordi (da concordare una data che unica per tutti gli Istituti)
- Spotlight (per gli studenti dell'ITSOS "A. Steiner")
- Teatro Elfo Puccini (incontro con il settore produzione e comunicazione)
- Corriere della Sera (per il Liceo Classico "G. Berchet")
- Teatro Filodrammatici (che ha struttura esterna al teatro per promozione e comunicazione)
- POLI.design (incontro con direttore Matteo Ingaramo e visita ai laboratori di fotografia, di sartoria, di modelli).

I ruoli dei partner all'interno del progetto

Lilopera

- coordina e monitora il progetto dal punto di vista sia didattico che organizzativo,
- coordina i soggetti coinvolti (scuola, azienda, docenti e testimonial),
- contribuisce alle attività formative e pratiche,
- si rapporta con USR per il monitoraggio e la valutazione del progetto.

Archivio Storico Ricordi

- azienda referente,
- contribuisce alle attività formative e pratiche fornendo materiale iconografico,
- accoglie gli studenti in visita.

Università Cattolica del Sacro Cuore

- redige questionari di valutazione relativi alle competenze degli studenti in ingresso, in itinere e in uscita,
- analizza i dati raccolti dal punto di vista qualitativo e quantitativo.

Incontro al Teatro alla Scala