

INSEGNAMENTI ambito artistico:

TEATRO/NARRAZIONE

Docenti: Franco Acquaviva, Francesca Amat, Raffaella Chillè, Antonella Cirigliano, Caterina Fantoni, Federico Gagliardi Valentino Dragano, Fabio Maccioni, Elisa Mazzella, Anna Olivero.

educazione alla teatralità

teatro e yoga

animazione alla lettura

metodi e tecniche vocali per la narrazione

metodi e tecniche di scrittura creativa

consapevolezza corporea e vocale

metodi e tecniche di improvvisazione

la pratica del teatro in natura

competenze preliminari di musico-teatro terapia

CIRCO

Docenti: Laura Cantù, Pasquale Di Palma

Metodi e tecniche di circo e giocoleria

Metodi e tecniche di clownerie

Metodi e tecniche di Circo Sociale e Clown in corsia

DANZA/ESPRESSIONE CORPOREA/ PERFORMING ART/ARTE PARTECIPATIVA

Docenti: Francesca Amat, Caterina Fantoni, Antonella Cirigliano, Angelo Benedetto, Antonella Mazza, Luana Bigioni, Andrea Ruschetti, Yolanda Cappelletti.

Metodi e tecniche di arte partecipativa in natura

Metodi e tecniche per la pratica delle danze dal mondo

Metodi e tecniche di espressione corporea

Metodi e tecniche di laboratorio di arte performativa e sensoriale

competenze preliminari di danzaterapia

ARTE VISIVA

Docenti: Francesca Amat, Donatella Mora, Elena Iodice, Elisa Recchia, Andrea Ruschetti

laboratori d'arte visiva e partecipativa

Metodi, tecniche e conoscenza dei materiali attraverso l'utilizzo della pittura, del collage, dell'illustrazione, delle tecniche miste,

Metodi e tecniche di laboratori artistici con materiali di recupero

Metodi e tecniche di utilizzo della creta

Metodi e tecniche di piccole scenografie per il teatro di figura

Metodi e tecniche di laboratori artistici partendo dagli albi illustrati

Metodi e tecniche di laboratori artistici in natura

Metodi e tecniche di out door art- education e eco- design

competenze preliminari di arteterapia

I linguaggi dell'arte contemporanea nella didattica

INSEGNAMENTI ambito pedagogico/creativo:

Docenti: Francesca Amat, Elisa Mazzella, Andrea Ruschetti, Anna Olivero, Domitilla Melloni, Sonia Spinello, Elisa Recchia, Angelo Benedetto Cafà, Antonella Cirigliano, Caterina Fantoni, Luana Bigioni, Laura Cantù, Pasquale Di Palma, Manuel Consigli, Raffaella Chillè.

Principi e tecniche preliminari di meditazione e rilassamento

Principi e tecniche per lo sviluppo della valorizzazione dei talenti attraverso i processi di ascolto empatico

Principi e tecniche di sviluppo dei processi di ascolto attivo e contemplazione di sé e dell'altro, per favorire l'inclusione e la gestione armonica del gruppo nei processi creativi condivisi

tecniche per favorire la contemplazione della natura e del rispetto della stessa come rete che abbraccia ogni cosa, in funzione dei processi creativi e dell'interazione con l'ambiente naturale.

tecniche di sviluppo dell'osservazione di gruppo inclusiva e non competitiva per favorire i talenti di ciascuno.

Metodi e tecniche di sviluppo della fiducia in se stessi e negli altri per favorire l'espressione creativa

Metodi e tecniche di sviluppo delle funzioni cognitive in relazione alla creatività e alla sospensione del giudizio

Metodi e tecniche per la gestione dei conflitti e problem solving con utilizzo di strategie cognitive e relazionali per favorire la cooperazione e il lavoro in team

Metodi e tecniche per sviluppare l'abilità nell'attuare i principi pedagogici suddetti, essenziali per favorire il benessere nei gruppi d'utenza a cui i progetti sono destinati, nei vari ambiti del sociale

INSEGNAMENTI ambito progettuale/economico/marketing:

Docenti: Francesca Amat, Caterina Fantoni, Laura Cantù, Manuel Consigli, Annalisa Recchia, Antonella Cirigliano, Andrea Ruschetti,

Progettualità artistica in ambito eco-sostenibile: l'out door education creativa in connessione con la natura e l'ambiente.
CASI ed ESPERIENZE

Progettualità artistica in ambito interculturale per la promozione di una società pacifica e inclusiva:
CASI ed ESPERIENZE

Progettualità artistica in difesa dei diritti umani e la parità di genere:
CASI ed ESPERIENZE

Progettazione/ ideazione e gestione di un laboratorio artistico/ performativo: dalla stesura/ ideazione del progetto completo di obiettivi, contenuti, modalità tempi e costi.

La relazione con il team di lavoro dell'utenza a cui il progetto è destinato (insegnanti, dirigenti, educatori, coordinatori di servizi).

Gli strumenti della formazione artistica: la conoscenza delle opportunità offerte da bandi, concorsi, residenze d'artista, e percorsi di studio specifici e approfonditi.

La gestione amministrativa e burocratica del proprio lavoro in relazione agli enti e alle istituzioni scolastiche/ sociali a cui rivolgersi con progetti e preventivi (progetto, preventivo e contratto)

Conoscenze base per avviare una startup, per costituire un'Associazione Culturale
Foundraising culturale e Project management culturale

Costruzione e gestione di reti di contatti professionali e sviluppo di networking

Competenze tecnologiche e comunicative per la gestione del proprio profilo professionale sul web e nei Social network.

Docenti responsabili e carico didattico

IL CORPO DOCENTI con maggior numero di ore: Franco Acquaviva: **teatro e scrittura**, Francesca Amat: **pedagogia teatrale, arti visive, danze dal mondo**, Laura Cantù e Pasquale Di Palma: **circo e giocoleria**, Raffaella Chillè: **teatro e narrazione**, Antonella Cirigliano: **teatro immersivo e performing art**, Elena Iodice: **Arti Visive**, Anna Oliviero: **teatro e yoga**, Donatella Mora: **arti visive e teatro di figura**, Andrea Ruschetti e Yolanda Cappelletti: **arti visive e partecipative**.

Le Scuole e Associazioni che hanno fondato i docenti sono: Teatro delle Selve, Atelier del vento, Circo Clap, Mastronauta, Kosmokomiko teatro, Cross, Aldabra teatro.

WORKSHOP E INCONTRI ON-LINE con: Manuel Consigli Caterina Fantoni - natura in movimento: danza in natura, Luana Bigioni :danzaterapia Anna Fascendini: teatro intergenerazionale Nicoletta Ferri pedagogia della danza Federico Gagliardi: tecniche d'attore, Elena Iodice: laboratori dell'arte a scuola, Antonella Mazza: danzaterapia alla scuola infanzia, Antonello Murgia: teatro nel carcere minorile Elisa Mazzella - Pedagogista e Docente in Cattolica: musicoterapia, Domitilla Melloni Psicoterapeuta-Scuola Philo: voce canto e meditazione, Pigifè :Cantastorie, Elisa Sbaragli: Danza Contemporanea Annalisa Recchia: Foundraising e Management Culturale - Elisa Recchia : Arteterapia, Paolo Sacchi: fotografia, Sonia Spinello- consapevolezza e voce, Katia Rossi – Biblioteca Ceretti: la narrazione degli albi illustrati. Valentino Dragano: teatro ragazzi. Fabio Maccioni: improvvisazione teatrale – Ludovica Amat: Scrittura e comunicazione.

LECTIO MAGISTRALIS Domitilla Melloni, analista filosofa e docente Philo, conduce seminari sulla conoscenza di sé attraverso la voce e il canto, che considera vie privilegiate per la ricerca spirituale e le pratiche filosofiche. **Ivano Gamelli** è pedagogista, docente Philo, professore di Pedagogia del corpo all'Università di Milano-Bicocca e **Chiara Mirabelli**, analista filosofa (Sabof), formatrice, docente nella Scuola in Sabof e in Mitobiografica a Philo, presentano il libro: *Corpo e narrazione nell'educazione e nella cura*, (Raffaello Cortina 2019). - **Alberto Casiraghi** editore d'arte, artista e liutaio presenta il libro d'artista al Carcere San Vittore intervistato da Giovanna Canzi, giornalista. **Andrea Serra** autore e maestro in Ospedale a Cagliari presenta lo Spettacolo tratto dal libro "L'Altalena", monologo sulle esperienze di oncologia pediatrica in ospedale.

Esperienze internazionali:

nell'ambito delle LECTIO MAGISTRALIS prevediamo un incontro con **Nicolò Bongiorno**, regista e sceneggiatore sensibile. La ricerca, nelle sue opere, si prefigge di cogliere quello spazio infinito e senza confini dove l'uomo incontra la natura nelle sue forme più ostili ed inospitali, ma dal cui legame si origina un moto in grado di spingerlo verso le zone inesplorate del mondo e del sé.

Presenterà per noi l'opera "Songs of the Water Spirits" un'opera documentario, girato sulle vette dell'Himalaya sulla questione climatica che può ispirare le economie occidentali al cambiamento. Il Film ha avuto riconoscimenti internazionali e il regista racconta la sua esperienza e la sfida di una società incastonata tra i deserti di una delle vette più spettacolari del mondo, travolta dall'impatto dei cambiamenti climatici e alla ricerca vi una nuova via verso un "antico futuro".

METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI

Il PIANO DIDATTICO prevede **7 mesi di formazione** così suddivisa: 32 ore di formazione teorica on line a partire dal mese di Dicembre, 4 mesi di formazione in presenza con workshop e laboratori, 2 mesi di tirocinio. Complessivamente le **ore di formazione** saranno **160** di cui (32 ore di formazione teorica on-line, 128 ore di workshop e laboratori in presenza). Si prevedono **7 lectio magistralis di due ore ciascuna** e **100 ore di tirocinio** presso le istituzioni che hanno aderito: nidi, centri diurni, scuole infanzia, primaria, secondaria, scuole superiori, comunità. (17 ore circa per studente/essa)

PIANO DIDATTICO ON LINE: 32 ore

Si prevede di avviare il piano didattico/formativo con lezioni on line nel mese di dicembre. Le date sono in via di definizione. Le lezioni avranno la durata di due ore e verranno programmate in orario serale (19-21) e termineranno nel mese di aprile '23

PROGRAMMA INSEGNAMENTI TEORICI ON -LINE (vedi tabella allegata "Piano didattico on-line").

Ciascun docente, coordinato/a dalla direzione artistica e didattica, presenterà e illustrerà il proprio piano di lavoro didattico, integrando la lezione di didattica artistica con materie riguardanti l'ambito teorico progettuale/ operativo/finanziario/. Le lezioni avranno luogo su piattaforma Zoom e gli studenti/studentesse potranno interagire con domande e/o riflessioni. Ogni lezione verrà registrata e rimarrà a disposizione degli iscritti.

Il team docenti è composto da artisti e artiste che oltre a produrre spettacoli, laboratori e mostre nei contesti artistici e didattici come autori e ospiti, hanno costituito Compagnie teatrali, Centri di ricerca pedagogica, Associazioni artistiche e culturali di rilievo nazionale. Questo consente una trasmissione di saperi attraverso l'esperienza diretta riguardo agli insegnamenti legati alla progettualità, al marketing e alla gestione operativa ed economica. Si aggiungono al team alcuni docenti universitari per l'insegnamento di Pedagogia del corpo (Università Bicocca di Milano - facoltà di Scienze della formazione primaria e dell'educazione) e per l'insegnamento di Terapeutica Artistica (Accademia di Brera di Milano) che arricchiranno ulteriormente l'offerta formativa con la ricerca scientifica.

PIANO DIDATTICO IN PRESENZA: 128 ore

Si prevede di avviare il piano didattico/formativo con lezioni in presenza a partire da mese di gennaio 2023 e fino ad aprile 2023.

PROGRAMMA INSEGNAMENTI IN PRESENZA: (vedi tabella allegata "Piano didattico in presenza").

Ciascun docente, coordinato/a dalla direzione artistica e didattica, presenterà e illustrerà il proprio piano di lavoro didattico, in forma di workshop o laboratorio, integrando la lezione esperienziale con riflessioni pedagogiche. Ciascun docente lavorerà con moduli di due ore ad eccezione di alcuni workshop intensivi che avranno la durata consecutiva di 4 ore. Le lezioni avranno la durata totale di 8 ore con materie e ambiti di lavoro vario e alternato e si svolgeranno nella giornata di sabato dalle ore 9 alle ore 18 con un'ora di pausa pranzo e con cadenza settimanale. Al termine del percorso in presenza si prevede una tavola rotonda tra studenti e docenti per confrontarsi e condividere gli aspetti più significativi/formativi/critici/costruttivi dell'esperienza.

PIANO DIDATTICO TIROCINI : 100 ore di tutoraggio a cui si aggiungono ore di docenza (da definire) offerte dalle strutture comunali (nidi e biblioteca) e dalle Compagnie teatrali/ Scuole e Associazioni a cui fanno capo i docenti. Si prevede di avviare il piano didattico/formativo con i tirocini a partire da mese di maggio 2023 e fino a giugno 2023.

PROGRAMMA INSEGNAMENTI CON TIROCINIO:

Il monte ore complessivo per i tirocini (100 ore di base) sarà strutturato in 2 mesi. Il tirocinio si svolgerà presso gli enti ospitanti che hanno aderito al progetto dell'Academy: scuole infanzia, primarie e secondarie dell'Ist. Comprensivo di Intra-Vb, Asili nido comunali, Centri diurni e residenziali del Consorzio servizi sociali e dell'Ist. S.Famiglia, Comunità e Centri di accoglienza del Gruppo Abele e delle Cooperative del Consorzio Link, Centro cult. Mastronauta e Biblioteca. Ciascun docente attiverà un percorso di 5 incontri presso gli enti ospitanti. La tabella allegata offre un'ipotesi di programma che potrà subire variazioni sulla base degli

orientamenti degli studenti e sull'offerta di nuovi possibili enti ospitanti. Ciascun tirocinante potrà ruotare su diverse esperienze, in alcuni ambiti lavoreranno più tirocinanti contemporaneamente, diventando un team di protagonisti attivi dei laboratori teatrali/artistici. Compito dei tirocinanti sarà quello di sviluppare una formazione di conduzione come artista/assistente del tutor e membro del team tirocinanti e in questa esperienza si misurerà nell'esercizio della propria professionalità, collaborando con il tutor, i compagni di corso con cui condividono il tirocinio e gli insegnanti o educatori che ospitano il tirocinio, applicando l'esperienza maturata durante il percorso formativo/esperienziale anche nelle fasi di progettazione degli incontri.

Al termine del tirocinio lo studente elaborerà una breve relazione scritta sulle attività. Tutte le osservazioni/riflessioni teoriche e culturali sul piano artistico e pedagogico sperimentate nell'attività di formazione e tirocinio potranno essere argomento per la tesina finale.

PIANO DIDATTICO LECTIO MAGISTRALIS IN PRESENZA: 7 incontri di due ore ciascuno. Si prevedono 7 incontri con autori importanti sul piano della ricerca artistica e pedagogica.

Gli incontri saranno aperti anche alla cittadinanza e avranno luogo presso gli spazi della Biblioteca Ceretti o presso il Teatro Sant'Anna. Si terranno in sede da confermare e data da definire.

QUALI SONO LE PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI DEGLI STUDENTI AL TERMINE DEL PERCORSO

Art&Job Academy è alla sua prima edizione, il team docenti è costituito da una rete di artisti professionisti che operano negli ambiti del sociale da oltre 20 anni. Sulla base dell'esperienza trentennale svolta in oltre 100 scuole e istituzioni da parte degli artisti membri dell'ente proponente e dagli artisti/ docenti in rete con l'associazione, confermiamo che i Nidi, le Scuole, i Centri diurni, residenziali e le comunità, accolgono nel loro organico progetti esterni con figure di specialisti nei diversi campi dell'arte e della creatività. Al termine del percorso gli studenti avranno acquisito le capacità e gli strumenti per proporre un progetto di laboratorio presso alcuni tra gli ambiti sperimentati per inserirsi come tecnic* espert* atelierist* di laboratori di arti visive e partecipative, tecnic*, espert* di laboratori circensi, teatrali, narrativi e performativi in alcuni specifici ambiti del sociale: scuole di ogni ordine e grado, asili nido, centri diurni e residenziali, comunità, centri di accoglienza e centri culturali e artistici.

Quali sbocchi professionali può offrire il nostro progetto di Academy ai candidati?

- **Atelierista** (ideazione e conduzione di laboratori artistici e creativi con competenze pedagogiche) con contratto a progetto presso enti e istituzioni
- **Tecnico teatrale** (ideazione e conduzione di laboratori di teatralità/ narrazione/performing art/ arte e natura/ danza espressiva e danze dal mondo con competenze pedagogiche) con contratto a progetto presso enti e istituzioni
- **Tecnico di circo** – clownerie e giocoleria (ideazione e conduzione di laboratori tematici con competenze pedagogiche) con contratto a progetto presso enti e istituzioni
- **Esperto esterno** presso le istituzioni scolastiche con contratto a progetto (ideazione e conduzione di laboratori di arte visiva, teatralità/ narrazione/performing art/ arte e natura/ danza espressiva e danze dal mondo/ Circo e giocoleria) con contratto a progetto

Quali percorsi di studio più approfondito può intraprendere lo studente/essa dell'Academy?

Scuole di arteterapia triennali, Accademia di Brera – laurea specialistica in terapeutica artistica

PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI

E' previsto nel piano didattico l'intervento di alcuni artisti/docenti formati presso specifiche scuole di Arteterapia e Università per orientare i candidati interessati a intraprendere un percorso di studi più approfondito e specifico.

