

BANDO MASCAGNI EDUCATIONAL 2023/24

INTRODUZIONE

La Fondazione Teatro Goldoni ha deciso di proseguire il lavoro iniziato da ormai quattro anni con il Mascagni Educational, affidando il progetto al Dipartimento Mascagni che, in collaborazione con l'ufficio scuole della Fondazione stessa, sta implementando ogni anno le attività volte alla scoperta e riscoperta del "mondo Mascagni": le opere, la vita, la storia di un uomo che ha fatto tendenza e moda ai tempi in cui è vissuto, e che dopo la sua morte è diventato un mito immortale della musica mondiale.

Il Mascagni Educational si fonda sulla mission di coinvolgere e appassionare all'opera lirica il giovane pubblico dell'età scolare, primaria e secondaria di I grado, agendo effettivamente attraverso il canale scolastico. Il percorso si sviluppa infatti nell'arco dell'intero anno.

Quest'anno particolare attenzione è dedicata ai due titoli operistici che verranno messi in scena al Mascagni Festival estivo: "Cavalleria Rusticana" e "Gianni Schicchi". L'obiettivo del Mascagni Educational sarà quello di approfondire le storie delle due opere, i personaggi, i luoghi ed i periodi storici. Il bando della nuova edizione del Mascagni Educational, al quale potranno partecipare tutte le scuole della città di Livorno e provincia, confida in un rinnovato e diretto coinvolgimento delle scuole oggetto del presente.

OBIETTIVO

Il progetto si propone l'obiettivo di avvicinare gli studenti al mondo della musica ed in particolar modo all'opera lirica, nostro patrimonio culturale, prendendo spunto dalla conoscenza di Pietro Mascagni e delle sue composizioni con il fine di coinvolgere attivamente gli allievi attraverso un percorso partecipativo che consenta di sviluppare la loro fantasia creativa.

MODALITA'

Gli studenti sono invitati a lavorare sulla figura di Mascagni: compositore, direttore d'orchestra, cittadino livornese, al quale questo territorio ha dato i natali. L'approfondimento riguarda quindi anche i luoghi labronici che ha vissuto nella sua vita e la sua musica, a 360 gradi. Il lavoro degli studenti si svolgerà in totale libertà, rispetto alla figura di Mascagni, o sviluppando i filoni progettuali proposti più avanti.

Gli insegnanti che intendono aderire al progetto con i propri studenti potranno comunicarlo compilando il seguente Google Form <https://forms.gle/jPCNhyKraWFbj6g39> entro e non oltre il 5 dicembre 2023.

Il percorso prevede due fasi:

- Prima fase conoscitiva in cui gli studenti, con l'ausilio del materiale messo a disposizione dal teatro, potranno acquisire informazioni sulla tematica da sviluppare: testi, link, filmati, incontri on line con esperti e spettacoli;
- Seconda fase produttiva in cui gli studenti potranno sviluppare la propria creatività e fantasia elaborando un prodotto finale da inviare al teatro.

Nella prima fase del lavoro l'ufficio formazione del teatro Goldoni sarà a disposizione per il reperimento del materiale e per concordare eventuali incontri in presenza o online con gli esperti a disposizione.

Tutti i lavori realizzati dalle scuole saranno pubblicati sul sito della Fondazione Goldoni e successivamente, sarà data visibilità al materiale pervenuto all'interno del MascagniFestival 2023.

FILONI PROGETTUALI

Si tratta di tematiche suggerite ma non vincolanti pertanto i docenti e gli allievi sono liberi di esplorare il mondo mascagnano secondo proprie prospettive oppure seguire una delle seguenti tracce:

- Mascagni e la sua musica;
- La vita di Mascagni;
- Mascagni e il teatro nel teatro (Le Maschere);
- Cavalleria Rusticana: opera in un unico atto di Pietro Mascagni, su libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido Menasci, tratto dalla novella omonima di Giovanni Verga. [\(84\) CAVALLERIA RUSTICANA \(Mascagni\) | R. Alagna - B. Uria-Monzon - SH. Ko - Orange 2009 \(Full - Complet\) - YouTube](#)
- Gianni Schicchi: opera comica in un atto di Giacomo Puccini, su libretto di Giovacchino Forzano basato su un episodio del Canto XXX dell'Inferno di Dante (vv. 22-48). (Link per ascoltare l'opera o alcuni brani celebri: [\(84\) Opera full Gianni Schicchi - G.Puccini Spanish subtitle - YouTube](#)
- Mascagni ed il Verismo;
- I luoghi di Mascagni: viaggio nelle zone di Livorno in cui il compositore ha vissuto, ha composto e molto altro. Link: [Scuola-Mazzini-Vivaldi-Lemmi-3C.pdf \(goldoniteatro.it\)](#)
- Mascagni ed i suoi contemporanei (Puccini, Verga, Fattori);
- Lo stile dandy di Mascagni;

In riferimento alle diverse tipologie di scuole, si indica una serie di tracce che è possibile seguire:

"Mascagni e le sue connessioni letterarie"

Introduzione: Il progetto educativo "Mascagni e le sue connessioni letterarie" si propone di avvicinare gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori all'opera di Pietro Mascagni, in particolare alla sua opera più celebre, "Cavalleria Rusticana", basata sulla novella di Giovanni Verga, e all'opera comica di Giacomo Puccini, "Gianni Schicchi", ispirata al Canto XXX dell'Inferno di Dante. Questo progetto mira a esplorare le connessioni tra la musica lirica e la letteratura, stimolando la creatività, la comprensione culturale e l'interesse per l'arte.

Obiettivi:

1. Introdurre gli studenti al mondo dell'opera lirica e alla vita di Pietro Mascagni.
2. Approfondire la comprensione delle opere "Cavalleria Rusticana" e "Gianni Schicchi".
3. Esplorare le connessioni tra queste opere e le opere letterarie da cui sono tratte.
4. Stimolare la creatività e l'espressione artistica degli studenti attraverso attività legate alle opere.

Attività per le Scuole Primarie:

1. **Lettura della novella di Giovanni Verga:** gli studenti leggeranno brani selezionati dalla novella "Cavalleria Rusticana" di Verga per comprendere la trama e i personaggi.
2. **Crea il tuo libretto:** gli studenti creeranno un libretto illustrato con disegni e parole che raccontano la storia di "Cavalleria Rusticana".
3. **Ascolto musicale:** ascolteranno brani musicali dall'opera e impareranno le melodie principali.
4. **Teatro scolastico:** gli studenti metteranno in scena una breve rappresentazione teatrale basata su "Cavalleria Rusticana" o su "Gianni Schicchi".

Attività per le Scuole Secondarie di primo grado:

1. **Analisi letteraria e musicale:** Gli studenti esamineranno i temi e i personaggi di "Cavalleria Rusticana" confrontandoli con la novella originale di Verga.
2. **Storia dell'opera:** studieranno la vita di Mascagni e il contesto storico in cui l'opera è stata composta.
3. **Confronto tra opere letterarie:** analizzeranno il Canto XXX dell'Inferno di Dante e il passaggio corrispondente in "Gianni Schicchi" per individuare le similitudini e le differenze.
4. **Progetto teatrale:** gli studenti metteranno in scena una breve rappresentazione teatrale basata su "Cavalleria Rusticana" o su "Gianni Schicchi".

Attività per le Scuole Secondarie di secondo grado :

1. **Analisi letteraria e musicale avanzata:** gli studenti analizzeranno in dettaglio le tematiche, i personaggi e la struttura delle opere, esplorando le sfumature delle connessioni con i testi letterari originali.
2. **Seminario letterario-musicale:** organizzeranno e parteciperanno a un seminario con esperti di musica e letteratura per discutere le connessioni tra le opere.
3. **Mascagni interdisciplinare:** partendo dalla figura di Mascagni gli studenti potranno analizzare il contesto storico in cui è vissuto, la produzione letteraria e le arti figurative a lui contemporanee.
4. **Produzione creativa:** gli studenti realizzeranno un progetto creativo (scrittura, musica, arte visiva, ecc.) ispirato a una delle opere, evidenziando le influenze letterarie e musicali.
5. **Esibizione finale:** organizzeranno una presentazione finale delle loro creazioni creative e delle loro riflessioni sulle opere.

Questo progetto mira a coinvolgere gli studenti in un'esperienza educativa completa, che va oltre la conoscenza superficiale delle opere per esplorare il loro significato più profondo e le connessioni con il mondo della letteratura.

PRODUZIONI

La partecipazione potrà avvenire a classi, a gruppi o singoli studenti. Il materiale prodotto dagli allievi potrà essere di vario genere: scritti, sceneggiature, disegni, fumetti, foto, bozzetti di scene, filmati, composizioni musicali, mise en espace. Ogni materiale inviato dovrà riportare la scuola e la classe di appartenenza, il docente di riferimento ed i nominativi degli allievi coinvolti. Gli elaborati dovranno essere inviati al seguente indirizzo: silvia.doretti@goldoniteatro.it entro L'11 aprile 2024.

INFORMAZIONI TECNICHE

Le immagini dovranno essere in formato jpg, png, o gif, con dimensione inferiore ai 2 mb, i video dovranno essere inviati tramite link YouTube o Vimeo (quindi caricato dall'utente su uno di questi due canali). Per link si intende l'URL del video caricato ad esempio: <https://www.youtube.com/watch?v=OvTBOaceB-8>

I testi dovranno essere inviati in formato pdf.

Le composizioni musicali senza video con file audio mp3.

DESTINATARI

Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

Il Progetto è interamente gratuito.

Livorno, 10 ottobre 2023

Cav. Marco Voleri
Dipartimento Mascagni - Coordinatore Artistico
Mascagni Festival – Direttore Artistico
Fondazione Teatro della Città di Livorno "C.Goldoni"

Dott.ssa Silvia Doretti
Laboratori, Scuole, Formazione - Responsabile
Fondazione Teatro della Città di Livorno "C.Goldoni"

POSSIBILI IDEE DI PRESENTAZIONE PROGETTI SULLE DUE OPERE

Progetto didattico formativo: "Cavalleria Rusticana - un viaggio nell'Opera"

Introduzione:

Il Progetto didattico formativo "Cavalleria Rusticana - Un Viaggio nell'Opera" è stato progettato per coinvolgere gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori in un'esplorazione approfondita dell'opera lirica "Cavalleria Rusticana" di Pietro Mascagni. Questo Progetto mira a introdurre gli studenti al mondo dell'opera lirica, approfondendo la comprensione dell'opera, della sua storia e del suo contesto culturale.

Obiettivi:

Introdurre gli studenti all'opera lirica e alla sua importanza culturale.
Approfondire la comprensione dell'opera "Cavalleria Rusticana" di Mascagni.
Esplorare il contesto storico e culturale in cui è stata composta l'opera.
Stimolare la creatività degli studenti attraverso attività legate all'opera.

Attività per le Scuole Primarie:

Ascolto musicale: gli studenti ascolteranno brani musicali dall'opera "Cavalleria Rusticana" e impareranno le melodie principali.

Teatro scolastico: gli studenti metteranno in scena una breve rappresentazione teatrale ispirata a una scena dell'opera.

Arte visiva: creeranno disegni o dipinti ispirati ai personaggi e alle scene dell'opera.

Racconto creativo: gli studenti scriveranno un breve racconto immaginando di essere uno dei personaggi dell'opera e narrando la storia dalla loro prospettiva.

Attività per le Scuole Secondarie di primo grado:

Analisi letteraria e musicale: gli studenti esamineranno la trama, i personaggi e i temi principali dell'opera "Cavalleria Rusticana", confrontandoli con il libretto originale.

Storia dell'Opera Lirica: studieranno il periodo storico in cui è stata composta l'opera e le influenze culturali dell'epoca.

Produzione creativa: gli studenti creeranno una scenografia teatrale o un costume ispirato all'opera e alle sue ambientazioni.

Discussione e analisi: gli studenti parteciperanno a discussioni in classe sulle emozioni e i significati dell'opera, confrontandole con le proprie esperienze.

Attività per le Scuole Secondarie di secondo grado:

Analisi avanzata: gli studenti effettueranno un'analisi dettagliata dei personaggi, delle tematiche e della struttura musicale dell'opera "Cavalleria Rusticana".

Confronto con il contesto storico e culturale: approfondiranno la comprensione del periodo storico in cui è stata composta l'opera e delle influenze culturali dell'epoca.

Produzione artistica avanzata: gli studenti realizzeranno una produzione artistica, come una rappresentazione teatrale completa di una scena, una composizione musicale o un'interpretazione visiva dell'opera.

Presentazione e discussione: gli studenti presenteranno le loro produzioni artistiche agli altri studenti e parteciperanno a discussioni avanzate sull'opera e il suo impatto culturale.

Conclusioni:

Il Progetto "Cavalleria Rusticana - Un Viaggio nell'Opera" offre agli studenti un'opportunità unica di esplorare il mondo dell'opera lirica attraverso attività coinvolgenti e creative. Oltre a sviluppare una maggiore comprensione dell'opera stessa, gli studenti avranno l'opportunità di stimolare la loro creatività e di scoprire l'importanza dell'arte nell'espressione culturale.

Progetto didattico formativo: "Gianni Schicchi - Alla scoperta dell'Opera Comica"

Introduzione:

Il Progetto didattico formativo "Gianni Schicchi - Alla Scoperta dell'Opera Comica" è stato ideato per coinvolgere gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori in un'avventura educativa che li condurrà nell'entusiasmante mondo dell'opera comica attraverso l'opera "Gianni Schicchi" di Giacomo Puccini. Questo progetto mira a introdurre gli studenti al genere operistico comico, promuovendo la comprensione dell'opera, della sua storia e del suo contesto culturale.

Obiettivi:

Approfondire la comprensione dell'opera "Gianni Schicchi" e del genere comico in musica.
Espandere la conoscenza sulla figura di Giacomo Puccini e del suo contributo all'opera lirica.
Esplorare il contesto storico e culturale in cui è stata composta l'opera.
Stimolare la creatività degli studenti attraverso attività legate all'opera comica.

Attività per le Scuole Primarie:

Ascolto musicale: gli studenti ascolteranno brani musicali dall'opera "Gianni Schicchi" e impareranno le melodie principali.

Teatro scolastico: gli studenti metteranno in scena una breve rappresentazione teatrale ispirata a una scena dell'opera, enfatizzando l'umorismo e la comicità.

Arte visiva: creeranno disegni o dipinti ispirati ai personaggi e alle scene dell'opera comica.

Racconto creativo: gli studenti scriveranno un breve racconto immaginando di essere uno dei personaggi dell'opera e narrando la storia dalla loro prospettiva in chiave comica.

Attività per le Scuole Secondarie di primo grado:

Analisi letteraria e musicale: gli studenti esamineranno la trama, i personaggi e gli elementi comici dell'opera "Gianni Schicchi", confrontandoli con il libretto originale.

Storia dell'Opera Lirica: studieranno il periodo storico in cui è stata composta l'opera e le influenze culturali dell'epoca.

Produzione creativa: gli studenti realizzeranno una scenografia teatrale o un costume ispirato all'opera e alle sue ambientazioni comiche.

Discussione e analisi: gli studenti parteciperanno a discussioni in classe sulle situazioni comiche presenti nell'opera e sulle tecniche utilizzate per creare il divertimento.

Attività per le Scuole Secondarie di secondo grado:

Analisi avanzata: gli studenti effettueranno un'analisi dettagliata dei personaggi, delle situazioni comiche e della struttura musicale dell'opera "Gianni Schicchi".

Confronto con il contesto storico e culturale: approfondiranno la comprensione del periodo storico in cui è stata composta l'opera e delle influenze culturali dell'epoca.

Produzione artistica avanzata: gli studenti realizzeranno una produzione artistica, come una rappresentazione teatrale completa di una scena comica, una composizione musicale o un'interpretazione visiva dell'opera.

Presentazione e discussione avanzata: gli studenti presenteranno le loro produzioni artistiche agli altri studenti e parteciperanno a discussioni avanzate sulle tecniche di comicità utilizzate nell'opera.

Conclusioni:

Il Progetto "Gianni Schicchi - alla scoperta dell'Opera Comica" offre agli studenti un'opportunità unica di esplorare il genere operistico comico attraverso attività coinvolgenti e creative. Oltre a sviluppare una maggiore comprensione dell'opera stessa, gli studenti avranno l'opportunità di stimolare la loro creatività e di scoprire l'importanza dell'arte nell'espressione culturale.