

Master in "Arti Terapie e Strumenti Creativi in ambito scolastico" (INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA PRIMO GRADO)

Con il termine di Arti Terapie si intende l'uso dell'arte e della creatività, in tutte le forme ed espressioni, come canale alternativo al canale verbale in qualunque contesto di relazione. La musica, la danza, il teatro e l'arte si offrono come contenitori in grado di accogliere e dare senso alle emozioni, di dare spazio al processo creativo, dove possono prendere forma, aspetti che hanno a che fare con il non detto, con il non ancora pensato. Nel contesto scolastico, l'uso dei mezzi creativi è particolarmente indicato per motivare, rassicurare e infondere fiducia, oltre che a favorire un apprendimento efficace e duraturo, perseguire il benessere, educare alle emozioni, migliorare il clima di classe, stimolare l'attenzione, accrescere l'autostima, integrare e includere, agire sul rispetto e sulla tolleranza.

COMPETENZE:

Il Master in "Arti Terapie e strumenti creativi in ambito scolastico" ha la finalità di formare educatori ed insegnanti in grado di operare nei contesti educativi attraverso il medium creativo (arte, musica, teatro e danza). Al termine del percorso, il corsista sarà in grado di progettare, promuovere, realizzare e gestire un intervento con le tecniche delle Arti Terapie: dall'analisi del contesto-classe, alla progettazione degli interventi, all'utilizzo di metodologie e strumenti innovativi, alla gestione delle dinamiche di gruppo e alla crescita personale.

PROGRAMMA:

Il Master in "Arti Terapie e strumenti creativi in ambito scolastico" si compone di tre sezioni:

- una prima parte introduttiva, contenente le premesse teoriche delle Arti Terapie, gli ambiti di applicazione ed i principali modelli di riferimento delle quattro discipline di vertice (Arteterapia, Musicoterapia, Teatroterapia e Danzamentoterapia);
- una parte specifica sull'applicazione delle Arti Terapie e degli strumenti creativi negli ambienti di apprendimento;
- una sezione pratica con numerose attività da realizzare in classe (+ un modulo specifico su attività pratiche da realizzare con bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico).

Attività di Musicoterapia per l'inclusione in classe: Metodo Gordon e Orff Schulwerk (PRIMARIA)

Pensato per insegnanti e genitori e magistralmente tenuto dal Musicoterapeuta Angelo Molino, questo corso online costituisce una valida introduzione alla Learning Music Theory di Gordon e all'Orff Schulwerk di Carl Orff.

La semplicità e la familiarità del linguaggio del docente, frutto di chiare competenze e di comprovata esperienza, unitamente con la ricchezza di esempi pratici, offrono spunti per l'immediata applicazione delle tecniche illustrate sia in classe che a casa. Tali caratteristiche rendono questo corso adatto a tutti, indipendentemente dal possesso o dal livello delle competenze musicali che, pertanto, non vengono richieste.

Le quindici unità didattiche di cui si compone sono brevi e intuitive e garantiscono, al tempo stesso, l'acquisizione delle conoscenze di base e delle abilità applicative del metodo misto di Musicoterapia Orff-Gordon, vero e proprio "portale" per la propedeutica alla musica, sia dal punto di vista teorico, ma anche come approccio allo strumentario e al movimento strutturato. E, quindi, alla presa di

consapevolezza della corporeità che, specie nel caso dei bambini, è connessa strettamente all'universo dei suoni.

Con la società multietnica, peraltro, la Musicoterapia e la propedeutica Musicale svolgono, soprattutto in ambito scolastico, una funzione inclusiva e aggregativa, fondamentale per trasformare le differenze culturali, religiose e sociali in ricchezza. Così, sempre più spesso, spetta alle attività musicali di mediare tali diversità, al fine di incoraggiare i nuovi arrivati (nei gruppi classe o semplicemente nei nuovi ambienti condivisi) ad aggiungere i propri "colori" a quelli già disponibili nella tavolozza del contesto preesistente, che scoprirà presto di non aver motivo di percepirla come "alieni" o, semplicemente, "diversi e sconosciuti, quindi, da temere".

Il corso premetterà, allora, di attingere creativamente alla sensibilità personale e alla cultura musicale di base per realizzare semplici giochi con la guida degli educatori. Inoltre, i partecipanti saranno accompagnati nell'osservazione del comportamento dei bambini, al fine di modificarlo, se necessario, utilizzando il potente strumento della musica.

Particolarmente indicato per tutti gli operatori del mondo scolastico e dell'educazione in generale, il corso è adatto anche ai neofiti, agli appassionati alla materia, ai genitori, ai musicisti e ai musicoterapisti che sono in cerca di idee per organizzare e condurre setting d'inclusione e propedeutica musicale (o improntati al puro gusto del "divertimento musicale" come occasione per socializzare) con i bambini delle scuole d'infanzia e primarie.

Scrivere con la musica: attività pratiche per migliorare l'apprendimento e le relazioni (SECONDARIA PRIMO E SECONDO GRADO)

COSA IMPARERAI

1. Proporre semplici esercizi per allenare i ragazzi alla scrittura ed eliminare le resistenze iniziali
2. Potenziare le relazioni nel gruppo e ridurre i conflitti attraverso divertenti esercizi pratici

DESCRIZIONE

Il corso si presenta con una struttura **teorico - pratica** che mira a fornire ai docenti di scuola media inferiore e superiore e agli educatori gli **strumenti basilari** per un uso coerente e consapevole della **Scrittura Espressiva** abbinata alle indiscusse potenzialità della **Musicoterapia recettiva**.

In un momento storico in cui preadolescenti e adolescenti vivono in un contesto sociale, familiare, scolastico, amicale in cui le relazioni sono filtrate dagli strumenti digitali, perdendo quel naturale slancio empatico proprio del contatto umano, il compito degli insegnanti e degli educatori è di riappropriarsi di quella competenza maieutica in grado di tirar fuori da ciascun allievo le competenze emotive di cui è naturalmente dotato.

Tali competenze, funzionali sia al miglioramento degli stili di apprendimento e delle performance scolastiche, sia al miglioramento delle relazioni umane, se non allenate, tendono all'atrofia.

La scrittura espressiva utilizzata sia in presenza in aula sia nella didattica digitale è uno strumento plastico, dinamico, versatile dai risvolti divertenti e accattivanti.

Se adoperato con padronanza, saprà conquistare l'allievo, motivarlo all'apprendimento (rendendo l'apprendimento dei contenuti didattici più piacevole), potenziare la relazione docente/allievo, potenziare lo sviluppo dell'intelligenza emotiva e migliorare la performance di studio.

Il video corso si compone di 4 sezioni tematiche, ciascuna delle quali è composta da 4 video lezioni, per un totale di **16 video lezioni** della durata di circa 10 minuti cadauna.

1. La prima sezione è dedicata **all'Orientamento Teorico Di Riferimento** ed è destinata ai docenti/educatori. Verrà introdotta la disciplina Musicoterapia, la Scrittura Espressiva, si declineranno gli obiettivi specifici del video corso, le modalità e i materiali da utilizzare.
2. La seconda sezione è destinata alla **Propedeutica alla scrittura espressiva**. Lavoreremo sui primi esercizi che avranno l'obiettivo di allenare i giovani discenti al piacere della scrittura eliminando tabù e resistenze iniziali.
3. La terza sezione affronta il tema della **Socializzazione e del potenziamento delle relazioni all'interno del gruppo**, attraverso esercizi divertenti, accattivanti e mirati con l'obiettivo di ridurre conflitti e aprire al dialogo tra le diversità.
4. La quarta ed ultima sezione si prefigge l'obiettivo di accrescere le **Capacità Introspettive** degli allievi, in un viaggio verso l'empowerment dell'intelligenza emotiva, tema di attualissima e viva discussione tra le varie istituzioni educative.

Per i docenti/ educatori: il video corso potenzierà le competenze relazionali e di natura empatica; permetterà l'acquisizione di competenze di base nell'utilizzo della Musicoterapia recettiva e Scrittura Espressiva; migliorerà la propriocezione di insegnante e/o conduttore di gruppi in educazione formale e non formale; migliorerà le performance di studio e l'intelligenza emotiva del gruppo in formazione.

Lavorare con le immagini dal corpo: i monumenti dell'anima per la scoperta di sé (TRASVERSALE)

COSA IMPARERAI

1. Creare giochi per la consapevolezza corporea di bambini e ragazzi
2. Lavorare con gli adulti per la consapevolezza emotiva e la crescita personale

DESCRIZIONE

I Monumenti dell'Anima sono lavori artistici che danno forma ai vissuti personali attraverso cui migliorare il dialogo interiore e definire meglio se stessi. Obiettivo del percorso, incentrato esclusivamente su due attività tipiche del **Metodo Autobiografico Creativo** per l'Intelligenza Emotiva di Stefano Centonze,

1. la **rappresentazione plastica** del corpo e
2. il disegno della **sagoma umana**,

è formare educatori, pedagogisti, insegnanti, psicologi, arti terapeuti, counselor, coach, fisioterapisti, tecnici della riabilitazione, artisti attivi nel sociale e altri professionisti (o futuri professionisti) della relazione d'aiuto a lavorare, con i singoli e con i gruppi, per

- la consapevolezza emotiva,
- il miglioramento della fiducia nei propri mezzi e
- la *crescita personale*.

Utile e semplice relativamente alle idee che propone negli interventi ludici e in ambito educativo, **con bambini e ragazzi**, per creare giochi corporei che preparino i più giovani alla presa di coscienza di sé, il

corso, nell'applicazione delle attività **con utenti adulti**, ha un coefficiente di difficoltà medio-alto, poiché richiede grande attenzione a

- - preparazione del **setting**,
 - definizione dei **tempi** e
 - gestione delle **verbalizzazioni**.

Relativamente a tale ultimo ambito, il corso è consigliato, dunque, a conduttori con esperienza o come percorso preliminare ad ulteriori approfondimenti in altri corsi (sia online che in presenza) dello stesso autore.