

*Valentina Lisi e Nadia Milani
presentano*

Relazioni Necessarie

*Teatro di carta
con pop up e silhouettes
animate*

Ideazione e Interpretazione:

Valentina Lisi

Regia, ideazione e cura dell'animazione:

Nadia Milani

Scene e sagome:

Valentina Lisi

Drammaturgia:

Nadia Milani e Valentina Lisi

Voci:

Arianna Aramo, Roberto Baruffini, Fernanda Caselli,

Miriam Costamagna, Patrizia Favaron, Andrea

Lopez Nunes, Rosa Maniscalco, Giuseppina Meucci

Sguardo esterno:

Beatrice Baruffini

Produzione:

Manifattura Lizard

Con il sostegno di Officine CAOS, Torino

In collaborazione con Teatro del Drago, Ravenna

Selezionato al progetto Cantiere 2020 di Incanti Festival, Torino

Selezionato nella sezione Visioyoung del bando "L'Italia dei Visionari" 2022

Selezionato nella vetrina Generazione Risonanze di Risonanze! Network nell'edizione 2023

Semi finalista del Bando In-Box Verde 2023

Vincitore del Premio "Porto Sant'Elpidio - Città dei bambini" all'interno del Festival "I Teatri del Mondo" 2023

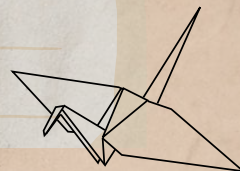

CAOS

Proposta Progetto "Relazioni Necessarie" A.S. 2023/24

Progetto di empowerment dell'intelligenza emotiva e delle capacità di relazionarsi con se stessi e gli altri attraverso il Teatro di Carta e la psicologia

Ideazione del progetto:

Il progetto nasce a partire da un'idea di Valentina Lisi e dal suo spettacolo di teatro dal titolo "Relazioni necessarie", che ha ottenuto numerosi riconoscimenti nel panorama nazionale. Diventa poi un laboratorio per le scuole, in collaborazione con la psicologa psicoterapeuta Vanessa Candela per sviluppare competenze emotive e sociali in pre-adolescenti e adolescenti nei contesti scolastici e per favorire l'inclusione e il benessere nel gruppo classe

Durata:

Sono possibili due modalità:

1. In una sola giornata di 6 ore
2. Un percorso laboratoriale strutturato, a seguito della prima giornata, da svolgersi in minimo 5 incontri da 2 ore ciascuno per ogni classe coinvolta

Destinatari diretti:

Alunn* delle classi della Scuola Secondaria di Primo Grado e della Scuola Secondaria di Secondo Grado

Destinatari indiretti:

Insegnanti e genitori

Conduttrici:

Valentina Lisi (Animatrice di Figure, scenografa e costumista, specializzata nelle tecnologie della carta e nelle tecniche di animazione del Teatro di Carta e del Teatro delle Ombre)

Dott.ssa Vanessa Candela (Psicologa esperta in Neuroscienze e Riabilitazione Neuropsicologica, Psicoterapeuta della Gestalt Espressiva e docente universitaria)

Lo spettacolo teatrale:

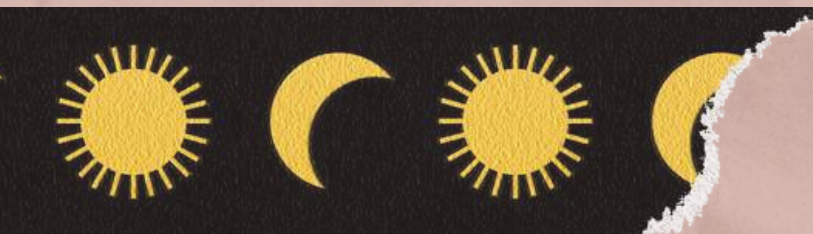

“La parola dipendenza deriva da dipendere e la definizione riportata è essere in necessaria relazione”

In scena, un grande e polveroso Album di Famiglia, riproposto in versione libro Pop Up, con le sue fotografie che prendono vita e si animano attraverso l'utilizzo di sagome e figure di carta. La nostra protagonista è Matilda, una giovane ragazza che ci racconta le vicende della sua famiglia di origine e del suo diventare grande tra vicissitudini e dinamiche che si ripetono ciclicamente, tra vizi, manie, abitudini e imposizioni dettate da una società che si nutre di luoghi comuni, convenzioni e stereotipi. La nostra famiglia di origine ci nutre, nel bene e nel male, ci disegna nel mondo, ci forma come esseri profondamente Umani. Sta a noi guardare ad essa e riconoscere. Riconoscerci. Prendere distanza. Allontanarci. Restare. Ritornare. Perdonare, anche. Perché noi, siamo tutti quei pezzi che ci compongono.

Questa è la breve sinossi dello spettacolo ***“Relazioni necessarie”***, realizzato con la tecnica del **Teatro di Carta con pop-up e silhouette animate** sotto la regia dell'Animatrice di Figure specializzata nell'animazione su nero, formatrice e regista teatrale **Nadia Milani** e l'ideazione, l'interpretazione e la creazione delle scene di Valentina Lisi, Animatrice di Figure, scenografa e costumista. Lo spettacolo verrà presentato al gruppo classe insieme alle esperienze di psicoeducazione e condivisione attraverso tecniche espressive

Nel corso del tempo lo spettacolo ha ricevuto numerosi riconoscimenti: la selezione al **Bando Cantiere 2020** per i giovani talenti che operano nell'ambito del **Teatro di Figura**, forma d'arte che racchiude tutto il mondo delle figure animate come burattini, marionette, ombre, pupazzi, silhouette di carta e che ne ha decretato il debutto nel 2021 presso il **Festival Incanti Rassegna Internazionale di Teatro di Figura per adulti di Torino**; la segnalazione da parte della giuria di spettatori volontari under 18 studenti del Liceo della Comunicazione San Bartolomeo di Sansepolcro della sezione Visioyoung del bando "**L'Italia dei Visionari**" 2022 per partecipare al **Kilowatt Festival** di Sansepolcro; la selezione nella vetrina Generazione Risonanze di **Risonanze! Network** per la circuitazione di spettacoli under 30 nell'edizione 2023; la selezione tra i semifinalisti del **Bando In-Box Verde 2023**; la vincita del **Premio "Porto Sant'Elpidio - Città dei bambini"** decretato dalla giuria di bambini dopo la visione dello spettacolo presso il **Festival "I Teatri del Mondo - Festival Internazionale del Teatro per Ragazzi" 2023**

Modello teorico psicologico di riferimento e metodologia proposto per il laboratorio:

Nel mondo scolastico, nel lavoro e nella vita sono sempre più fondamentali le capacità emotive e sociali. Per Goleman queste capacità sono alla base dell'intelligenza emotiva di cui descrive cinque componenti essenziali: autoconsapevolezza, autoregolazione, motivazione, empatia e abilità sociali. Fornire conoscenze di psicoeducazione per favorire la consapevolezza di sé e del proprio modo in cui impariamo la relazione con gli altri a partire dai legami di attaccamenti primari come la famiglia di origine è alla base dell'inclusione, e della capacità di valorizzare le differenze all'interno del gruppo classe, di cooperare e di costruire relazioni sane, una via fondamentale per una scuola che garantisca il rispetto dei diritti di tutte le bambine e bambini e il successo scolastico stesso.

Per raggiungere questo obiettivo è fondamentale favorire l'apprendimento di competenze emotive, comunicative ed empatiche degli studenti. La ricerca scientifica ha dimostrato l'efficacia di approcci psicologici che integrano canali di espressione comunicativa mediati dall'arte per favorire lo sviluppo di tali competenze, agendo attraverso vie neurali e processi neurochimici che favoriscono lo sviluppo dei processi cognitivi, emotivi e sociali favorendo anche il benessere del singolo e del gruppo. Il modello teorico e metodologico di riferimento è quello della Psicoterapia della Gestalt Espressiva, un approccio appartenente alle psicoterapie umanistiche che sostiene l'importanza di supportare gli altri nello sviluppo di competenze emotive, cognitive, comportamentali e sociali attraverso un approccio esperienziale che inserisce all'interno della relazione l'uso di tecniche espressive anche integrando la mediazione dell'arte che integrano livelli diversi dell'esperienza (sensoriale, immaginativo, cognitivo ed emotivo) rendendo l'apprendimento delle competenze esperite e acquisite più robusto in termini anche neuroplastici.

Descrizione generale e finalità:

L'obiettivo del laboratorio "**Relazioni necessarie**" in oggetto è quello di stimolare e potenziare nei pre-adolescenti e adolescenti alcune competenze alla base dell'intelligenza emotiva, come la capacità di ascolto attivo, di sospensione del giudizio (epoché), di riconoscimento delle risorse di sé e degli altri, di valorizzazione delle differenze e le abilità empatiche e degli ingredienti per costruire relazioni sane. Si rifletterà su come la sviluppiamo tali abilità anche a partire dalle nostre relazioni di attaccamento primarie (Bowlby) valorizzando le risorse che mettiamo in gioco e come poterle potenziare.

Il laboratorio sarà modulato e personalizzato per calare le esperienze sulle esigenze del gruppo classe stesso coinvolgendo quindi anche le insegnanti nella compilazione di un questionario prima del progetto per raccogliere risorse della classe ed eventuali difficoltà riscontrate. Si prevede anche di somministrare alle insegnanti il questionario anche al termine del percorso per valutare l'efficacia del laboratorio stesso nel favorire l'inclusione, fare il punto della situazione della classe al termine del laboratorio e poter restituire alle insegnanti dei feedback di supporto anche per il futuro

Tempi e modalità:

L'incontro di una giornata della durata di 6 ore si struttura con una prima parte di 2 ore possibile da svolgere nella classe, di dialogo tra la psicologa e gli alunni*

(Durante la quale sarà possibile per l'attrice montare lo spettacolo, previo accordi, in una stanza separata, preferibilmente che sia agile negli spazi, come la palestra o l'aula magna)

Di seguito l'incontro è preferibile continui o nello stesso spazio in cui è stato messo in scena lo spettacolo o in un altro che permetta libertà nei movimenti, in modo da svolgere esercizi di gruppo e di relazione agilmente

Il percorso laboratoriale strutturato si svolge con incontri della durata di 2 ore ciascuno a cadenza settimanale, bi-settimanale o mensile in base alle disponibilità dell'Istituto Scolastico della durata di 10 ore totali, con lezioni tenute dall'artista Valentina Lisi e in co-conduzione con la psicologa Vanessa Candela nella prima lezione, nella lezione centrale e nell'ultima lezione. E' preferibile che gli incontri, in base alle necessità della programmazione, si svolgano o in aula attrezzata per la costruzione oppure in spazi che permettono libertà di movimento come palestra o aula magna, fermo restando che è possibile adattare il programma per realizzarlo all'interno dell'aula

Obiettivi generali:

- Promuovere consapevolezza sull'intelligenza emotiva
- Promuovere consapevolezza su come impariamo a costruire le relazioni a partire da quando nasciamo
- Sviluppare competenze comunicative ed empatiche
- Sviluppare riflessioni e strumenti per sapersi relazionare con gli altri
- Favorire l'espressione e l'accoglienza di sé e degli altri nel rispetto delle differenze e sospendendo il giudizio
- Avvicinare gli alunni* a forme espressive mediate dall'arte
- Sviluppo di competenze manuali
- Espressione artistica
- Capacità di progettazione dall'idea alla realizzazione di un prodotto artistico finale

Obiettivi specifici:

- Favorire un clima di benessere nel gruppo classe tra gli allievi stessi e tra allievi e insegnanti
- Promuovere il benessere e l'inclusione tra i bambini della classe
- Promuovere competenze cognitive, emotive e sociali alla base delle capacità di relazionarsi con se stessi e gli altri
- Favorire l'empatia tra gli alunni* del gruppo classe
- Favorire l'espressione e accoglienza di sé e degli altri
- Far sperimentare agli alunni* a forme espressive mediate dall'arte
- Sviluppare pensiero critico e capacità riflessive

Strutturazione dell'incontro da svolgere in una giornata

Incontro	Attività
1° parte dell'incontro (2 ore)	Psicoeducazione sull'intelligenza emotiva, su come sviluppiamo le competenze relazionali e come potenziarle. Condivisione di esperienze e vissuti del gruppo classe attraverso tecniche di Psicoterapia della Gestalt Espressiva
2° parte incontro (1 ora)	Visione dello spettacolo " <i>Relazioni necessarie</i> " della durata complessiva di 55 minuti
3° parte incontro (1,30 ore)	Realizzazione di esercizi teatrali di relazione e di gruppo uniti alla realizzazione di un esercizio teatrale di tipo narrativo in concomitanza ad un elaborato artistico
4° parte dell'incontro (1,30 ore)	Condivisione di vissuti emotivi e assimilazione delle esperienze per favorire la consapevolezza di quanto appreso nell'incontro e favorire un clima emotivo della classe inclusivo e di benessere

Strutturazione del percorso di 5 incontri

Incontro	Attività
1° incontro (2 ore)	<p>Co-conduzione dell'artista Valentina Lisi insieme alla psicologa Vanessa Candela</p> <p>Dialogo per riprendere la coesione del gruppo e le tematiche che andremo ad affrontare. Esercizi teatrali di gruppo, di relazione e improvvisazioni</p>
2° incontro (2 ore)	<p>Conduzione dell'artista Valentina Lisi</p> <p>Prima parte di introduzione alla storia del Teatro di Carta. Costruzione di un modulo di Teatro di Carta uguale per ogni alunno*</p>
3° incontro (2 ore)	<p>Co-conduzione dell'artista Valentina Lisi insieme alla psicologa Vanessa Candela</p> <p>Esercizi teatrali di gruppo e di relazione, continuazione del percorso artistico di Teatro di Carta e improvvisazioni tramite l'utilizzo del materiale costruito. Dimostrazione al gruppo, opinioni e impressioni</p>

<p>4° incontro (2 ore)</p>	<p>Conduzione dell'artista Valentina Lisi</p> <p>Prima parte di introduzione alla storia del Teatro di Carta</p> <p>Realizzazione di sagome mobili più complesse con diversi tipi di animazione. Esplorazione del materiale costruito con esercizi a coppia</p>
<p>5° incontro (2 ore)</p>	<p>Co-conduzione dell'artista Valentina Lisi insieme alla psicologa Vanessa Candela</p> <p>Esercizi teatrali di gruppo e di relazione, improvvisazioni tramite l'utilizzo del materiale costruito. Dimostrazione al gruppo, opinioni e impressioni. Chiusura del percorso tramite la condivisione di opinioni e vissuti moderato dalla figura professionale della psicologa.</p> <p>Al termine del percorso ogni alunno* avrà la possibilità di portarsi a casa il proprio elaborato artistico costruito</p>

Proposta di budget richiesto

Formula percorso di una giornata della durata totale di 6 ore	
Costo spettacolo + formazione teatrale	600 € + IVA
Costo figura professionale psicologa	600€ esente IVA
Totale	1.200€ + IVA

Formula percorso 5 incontri della durata totale di 10 ore	
Costo formazione artistico/teatrale	700 € + IVA
Costo figura professionale psicologa	600€ esente IVA
Costo materiali	50€
Totale	1.350€ + IVA
Totale percorso completo	2.550€ + IVA + spese di viaggio da concordare

Restando aperti alla possibilità di trovare una soluzione di comune accordo con l'Istituto Scolastico in base al budget disponibile e alle necessità

Bio breve delle Conduttrici

Vanessa Candela è **Psicologa** esperta in Neuroscienze e Riabilitazione Neuropsicologica e **Psicoterapeuta** della Gestalt Espressiva. Ha esperienza clinica nell'ambito delle Dipendenze Patologiche, dei Disturbi del Comportamento Alimentare, dei Disturbi Psichiatrici, e dei Disturbi dell'ambito Neurologico con adolescenti e adulti.

Docente presso i master universitari Vocologia Artistica e Vocologia Clinica (Università degli Studi di Bologna), un master sulla Didattica Musicale Inclusiva e uno sulla Pedagogia Speciale dei gifted (Università LUMSA), presso il Conservatorio di Milano e presso enti privati in varie parti di Italia. Ha vinto due borse di ricerca sotto la Cattedra di **Pedagogia Sperimentale** dell'Università di Perugia e collaborato in progetti educativi di ricerca-azione in contesti scolastici per sviluppare l'empowerment di insegnanti e di bambini e adolescenti della fascia 0-19. Conduce gruppi espressivi. Collabora come autrice in ambito divulgativo con riviste tra cui Uppa magazine a supporto dei bambini e della genitorialità.

CONTATTI

Sito web: www.vanessacandela.net

Telefono: +39 3474927888

Valentina Lisi. Animatrice di Figure, scenografa e costumista, specializzata nelle tecnologie della carta e nelle tecniche di animazione del Teatro di Carta e del Teatro delle Ombre. Nel 2020 partecipa ad "ANIMATERIA - Corso di formazione per operatore esperto nelle tecniche e nei linguaggi del Teatro di Figura" e nello stesso anno prende parte al corso per "Operatore di Teatro nel Sociale". Continua in seguito la sua formazione prendendo parte al corso "I Mestieri del Burattinaio: linguaggi e tecniche del Teatro di Figura nell'attività performativa, educativa e di integrazione sociale" sull'uso del Teatro di Figura in ambito educativo e sociale. Nel 2023 crea Manifattura Lizard, un cappello sotto cui offre le proprie capacità, realizzando spettacoli teatrali, laboratori e corsi aperti a tutti

CONTATTI REFERENTE PROGETTO

Telefono: **+39 350 175 8227**

Mail: **distribuz.relazioninecessarie@gmail.com**

Sito internet: **<https://lizardcartoontheatre.wordpress.com/>**

Instagram: **[manifattura.lizard](https://www.instagram.com/manifattura.lizard)**

Facebook: **[Manifattura Lizard](https://www.facebook.com/ManifatturaLizard)**