

Luminaria

– Il Gioco

**UN GIOCO DI TEATRO D'OMBRE SULLE INGIUSTIZIE E LE
POSSIBILITÀ DI CAMBIAMENTO NELLE NOSTRE VITE!**

4-20 partecipanti

Età 16+

**Durata gioco: 90 - 135 minuti
(+60-90 min. tempo di preparazione)**

PERCHÉ GIOCARE A LUMINARIA? DI COSA SI TRATTA?

Luminaria è un gioco partecipativo che combina il Teatro delle Ombre con il Teatro dell'Oppresso. Utilizzando sagome di cartoncino e una semplice fonte di luce, si creano collettivamente delle ombre per mettere in scena storie di ingiustizia e possibilità di cambiamento.

Perché unire il Teatro delle ombre e il Teatro dell'Oppresso?

Il teatro delle ombre permette di raccontare storie anche delicate in modo più sicuro e creativo. Il Teatro dell'Oppresso incoraggia a non rimanere testimoni passivi/e, ma a cercare attivamente modi per cambiare situazioni ingiuste.

Insieme, creano uno spazio per l'immaginazione, il dialogo e l'esplorazione collettiva di possibilità più giuste nelle nostre vite.

Non è necessaria alcuna esperienza teatrale precedente.

Ciò che conta è la volontà di creare, condividere idee ed esplorare nuove soluzioni.

Il teatro delle omcollettiva di possibilità più giuste nelle nostre vite. Non è necessaria alcuna esperienza teatrale precedente. Ciò che conta è la volontà di creare, condividere idee ed esplorare nuove soluzioni. bre permette di raccontare storie anche delicate in modo più sicuro e creativo. Il Teatro dell'Oppresso incoraggia a non rimanere testimoni passivi/e, ma a cercare attivamente modi per cambiare situazioni ingiuste.

QUESTO PACCHETTO DI GIOCO CONTIENE:

- Istruzioni di gioco
- [Video con istruzioni per il teatro delle ombre di 6 minuti Shadow Theatre instruction video](#)
- Esempi di storie per creare scene di teatro d'ombre
- Un set di sagome da stampare e ritagliare
- Le Carte Segrete da stampare e ritagliare
- Istruzioni per creare un semplice teatro d'ombre di cartone

COSA AVERE CON TE:

- Torcia a LED con un solo LED / torcia dello smartphone
- Materiali per creare le tue sagome: (carta di peso spesso uguale o maggiore di 180gr/m²), forbici, taglierino, bacchette (es. stecchetti da spiedino), nastro adesivo, pennarelli)
- Telo o carta per lavagna a fogli mobili per il teatro di ombre
- (opzionale) Materiali per creare atmosfere (stoffe, pizzi, bottiglie PET, o qualunque oggetto che può proiettare ombre interessanti)
- (opzionale) Strumenti musicali o oggetti che producono suoni semplici, una cassa o un telefono per le musiche.

PREPARAZIONE DEL GIOCO

ALCUNI CONSIGLI DRAMMATURGICI/ESTETICI PER LO SVILUPPO DELLE SCENE:

- Lo spettacolo ha un finale negativo o insoddisfacente, che mette in evidenza ciò che il personaggio principale rischia di perdere.
- C'è un chiaro conflitto tra i personaggi e un evidente caso di ingiustizia.
- Il personaggio protagonista cerca di superare l'ingiustizia che sta vivendo, ma non riesce a raggiungere il proprio obiettivo, a causa delle azioni o atteggiamenti dell'antagonista (= la controparte del personaggio principale).
- Ulteriori oggetti per il teatro delle ombre e suoni, come tamburi, battiti di mani, voci, musica o canti, arricchiscono l'estetica della storia.

Prima di iniziare a giocare per la prima volta, vi serviranno circa 60-90 minuti per la preparazione: stampare e ritagliare le sagome, costruire un semplice teatro delle ombre in cartone e, se lo desiderate, procurarvi altri materiali per creare l'atmosfera e la scenografia. Guardate prima il nostro video tutorial, che vi mostrerà come realizzare le sagome e costruire un semplice palcoscenico per il teatro delle ombre.

Il gioco include delle sagome di carta, da stampare su carta spessa e ritagliare. Fissatele poi a un bastoncino di legno lungo la linea tratteggiata indicata.

Le sagome rappresentano archetipi di personaggi e ruoli, che potete utilizzare direttamente oppure modificare per crearne di vostri. Se decidete di realizzare sagome completamente nuove, prevedete almeno un'ora in più per la preparazione.

Per esaltare l'atmosfera del teatro delle ombre, potete raccogliere oggetti di uso quotidiano, come bicchieri, bottiglie in PET, pizzi o tessuti, per creare ombre interessanti.

Stampate e ritagliate il mazzo di Carte Segrete, quindi mescolatelo.

Opzionale: potete stampare anche gli esempi di storie per ciascun gruppo composto da 2-4 giocatori.

Potete decidere di svolgere la preparazione tutti insieme oppure lasciare che alcune persone se ne occupino prima dell'inizio.

Assicuratevi di avere un set di sagome e materiali sufficienti per ciascun gruppo di partecipanti.

COME GIOCARE A LUMINARIA

In gruppo, guardate il nostro video tutorial, che illustra tutti i principi fondamentali del teatro delle ombre, come lavorare con le sagome, la luce e le ombre. A quel punto, potete iniziare a creare le vostre storie ed esplorare il mondo di Luminaria.

Per giocare, dividete il gruppo in almeno due sottogruppi, ciascuno composto da 2-4 partecipanti. Ogni gruppo riceve un set completo di sagome già pronte, oltre a eventuali oggetti e strumenti musicali per creare l'atmosfera.

Assicuratevi che ogni gruppo disponga di uno spazio di lavoro separato e di un proprio «palcoscenico» per il teatro delle ombre, che può essere realizzato in cartone oppure utilizzando una parete bianca o un telo/un foglio appeso a una corda.

A ogni gruppo viene assegnata la stessa consegna iniziale: pensate a una situazione che ritenete ingiusta. Può trattarsi di qualcosa che avete vissuto in prima persona, che è successo a persone che conoscete o di cui avete sentito parlare. Quali sfide e situazioni di ingiustizia affrontate nella vostra vita quotidiana, nella vostra comunità o a livello sistemico/strutturale? Vi verranno forniti alcuni esempi di storie già stampati, disponibili nel pacchetto «Esempi di storie». Potete discuterne all'interno del vostro gruppo e decidere insieme quale storia volete mettere in scena.

In 20-40 minuti, create un breve spettacolo di teatro delle ombre, della durata di pochi minuti e composto da 3-6 scene. Assicuratevi di modificare e romanzare qualsiasi storia reale, in modo da evitare che i partecipanti possano riconoscervi personalmente.

Successivamente, i gruppi mettono in scena il proprio spettacolo di teatro delle ombre davanti agli altri gruppi

Ogni gruppo pesca in silenzio una „Carta Segreta“ dal mazzo delle Carte Segrete, senza mostrarla agli altri gruppi. Create una nuova versione della vostra storia seguendo le istruzioni riportate sulla Carta Segreta. Assicuratevi che gli spazi di lavoro siano sufficientemente distanti tra loro, in modo da non poter sentire le istruzioni delle Carte Segrete degli altri gruppi (15-20 minuti).

Ogni gruppo presenta la nuova versione della propria storia. Gli altri gruppi devono indovinare cosa è cambiato: qual era la consegna indicata sulla Carta Segreta? (10-20 minuti, a seconda del numero di gruppi).

ORA È IL MOMENTO DELLE RIFLESSIONI:

All'interno di ogni gruppo, raccogliete almeno tre spunti, emersi dalle rappresentazioni, su come superare l'ingiustizia e condivide-teli con gli altri gruppi (15 minuti). Ecco alcune domande su cui potete riflettere in questa fase del gioco:

Che tipo di ingiustizia ha scelto il vostro gruppo? Perché?

- Cosa rende più facile o più difficile reagire di fronte a un'ingiustizia?
- Cosa può fare una singola persona per contrastare un'ingiustizia?
- Cosa possono fare un gruppo o una comunità per contrastare un'ingiustizia?
- Quali tipi di ingiustizia richiedono cambiamenti a livello sistemico?

CERCHIO FINALE:

Ogni partecipante può condividere la propria esperienza durante il gioco e come si sente. Inizia chi se la sente, si parla una persona alla volta, procedendo in senso orario.

Chi non vuole condividere, al proprio turno, dice "passo".

Assicuratevi che questa persona abbia sempre la possibilità di intervenire dopo che il primo giro di parola è terminato.

Il gioco prevede che ogni partecipante intervenga una volta. Eventualmente si può approfondire la condivisione con più turni di parola, ma richiede più tempo. Il gioco termina quando tutti i gruppi si sentono soddisfatti della condivisione (20 minuti)

Alcune domande che potrebbero esservi utili per il cerchio di chiusura:

- Come vi sentite ora?
- Quale scena o momento del gioco vi è rimasto più impresso? Perché?
- C'è stata qualche storia che ha cambiato il vostro modo di pensare all'ingiustizia? In che modo?
- Quale immagine, ombra o suono ha avuto l'impatto più forte su di voi?
- Cosa vi ha sorpreso durante l'attività?
- C'è stato un momento che vi ha fatto ridere? Perché?
- C'è stato un momento che vi ha fatto sentire a disagio, tristi o pieni di speranza? Perché?
- In che modo l'uso delle ombre al posto delle parole ha influenzato il modo in cui avete raccontato o compreso la storia?
- Qual è un'idea o una riflessione che portate con voi da questa esperienza?

ESEMPI DI STORIE

Ecco alcuni esempi di storie riguardanti tre livelli di ingiustizia: personale, comunitario, sistemico. Potete stampare questi esempi per cias-cun gruppo. Se possibile, provate a collegare i diversi livelli in un'unica storia per rendere il vostro spettacolo più articolato!

1. Livello personale – Lo sforzo invisibile (scuola)

Ecco alcuni esempi di storie riguardanti tre livelli di ingiustizia: personale, comunitario, sistemico. Potete stampare questi esempi per cias-cun gruppo. Se possibile, provate a collegare i diversi livelli in un'unica storia per rendere il vostro spettacolo più articolato!

2. Livello comunitario – Lo spazio condiviso (alloggio/quartiere)

In un condominio, un gruppo di residenti utilizza liberamente gli spazi comuni lasciandoli sporchi, e chi si lamenta viene biasimato/a o ignorato/a.

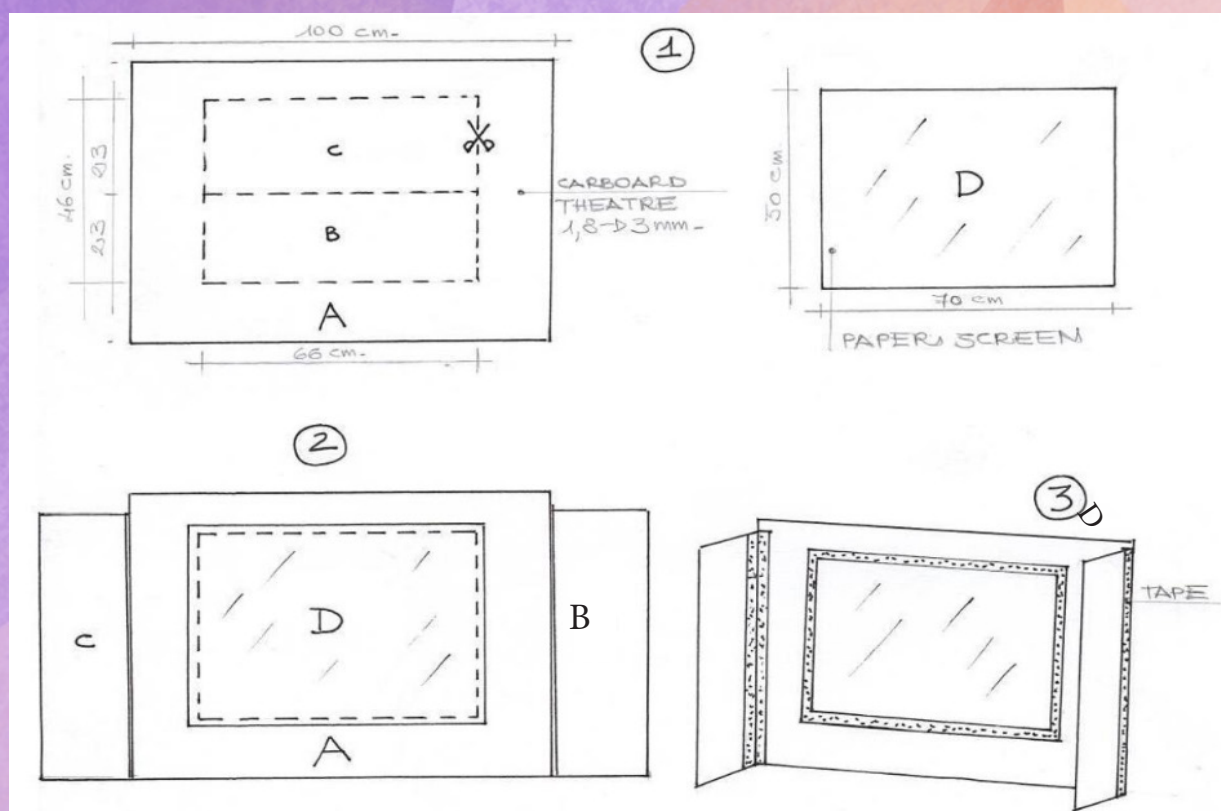
3. Livello sistemico – Il filtro del lavoro (luogo di lavoro/assunzioni)

A causa del razzismo, una persona candidata, qualificata ed esperta, viene automaticamente scartata da un sistema di assunzioni online o dall'ufficio Risorse Umane (ad esempio a causa del proprio nome, indirizzo, o mancanza di parole chiave specifiche nel proprio CV)

COME REALIZZARE IL PROPRIO TEATRO DELLE OMBRE DI CARTONE

Potete creare il palcoscenico del vostro teatro delle ombre seguendo queste indicazioni. Un'alternativa veloce consiste nell'appendere un foglio di carta da lavagna a fogli mobili o un telo bianco a un filo utilizzando delle mollette da bucato.

Crea una nuova versione della storia 10 anni dopo

Crea una nuova versione della storia in cui ogni personaggio pensa solo a sé. Cosa succederebbe?

Crea una nuova versione della storia in cui l'ingiustizia viene risolta a favore del personaggio protagonista (=il personaggio principale che vive l'ingiustizia)

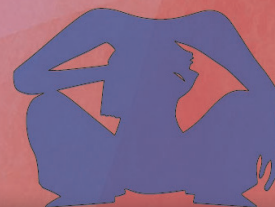
Crea una nuova versione della storia in cui uno o più personaggi fanno qualcosa di totalmente inaspettato

Crea una nuova versione della storia in cui ciascun personaggio acquisisce un superpotere come tratto caratteriale

Crea una nuova versione della storia in cui il personaggio protagonista è molto coraggioso

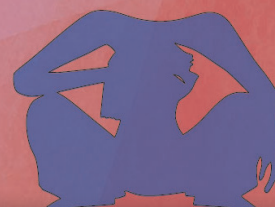
Crea una nuova versione della storia come se l'ingiustizia principale fosse scomparsa

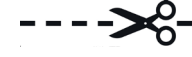

Crea una nuova versione della storia in cui tutti i personaggi devono chiedere sempre il permesso prima di compiere un'azione

Crea una nuova versione della storia che includa ironia, sarcasmo e satira: la nuova performance "gioca" con l'ingiustizia enfatizzandola in modo comico

Crea una nuova versione della storia in cui il personaggio protagonista è molto anziane e racconta ai propri nipoti di questa sfida della sua vita e di come è riuscita a superarla

Crea una nuova versione della storia, come se l'ingiustizia principale non scomparisse, ma tutti i personaggi agissero in accordo con i bisogni fondamentali del personaggio

Crea una nuova versione della storia in cui un personaggio famoso di un film o di un libro aiuta il personaggio protagonista

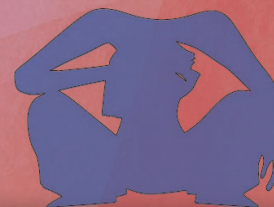
Crea una nuova versione della storia invertendo il genere di tutti i personaggi

Crea una nuova versione della storia in cui tutti i personaggi si ispirano a un punto di forza di un animale

Crea una nuova versione della storia ambientandola in un'altra cultura o in un'altra epoca e mostra come viene affrontata l'ingiustizia principale in quel contesto storico. Può essere in modo positivo o negativo, decidi tu!

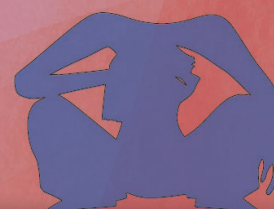
Ribalta la storia in modo che chi commette l'ingiustizia, a sua volta, subisca un'ingiustizia

Crea una nuova versione della storia integrando l'emozione della vergogna in tutta la trama: e se tutti i personaggi esprimessero in modo molto esplicito ciò di cui si vergognano

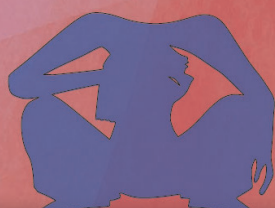

Crea una nuova versione della storia che includa ironia, sarcasmo e satira: la nuova performance "gioca" con l'ingiustizia enfatizzandola in modo comic

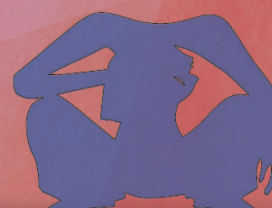
Crea una nuova versione della storia in cui il personaggio protagonista è molto anziane e racconta ai/alle pro-nipoti di questa sfida della sua vita e di come è riuscita a superarla

Crea una nuova versione della storia integrando l'emozione della paura in tutta la trama: e se tutti i personaggi esprimessero in modo molto esplicito ciò di cui hanno paura

Crea una nuova versione della storia trasformandola in un musical ricco di colpi di scena e con un lieto fine

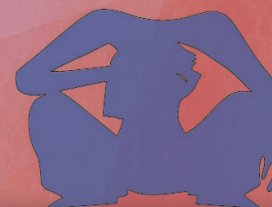
Crea una nuova versione della storia in cui si riduce la trama agli elementi essenziali e si omette tutto ciò che non è necessario per comprendere l'ingiustizia che il personaggio protagonista sta subendo

Scegliete un'emozione insieme: tutti i personaggi si comporteranno di conseguenza (ad esempio, tutti innamorati, tutti tristi, tutti felici, ecc.)

Crea una nuova versione della storia che includa ironia, sarcasmo e satira: la nuova performance "gioca" con l'ingiustizia enfatizzandola in modo comico

Crea una nuova versione della storia trasformandola in una storia horror.

Crea una nuova versione del tuo spettacolo senza usare parole. Dovrai comunque trasmetterne il significato attraverso le ombre (La musica è consentita!)

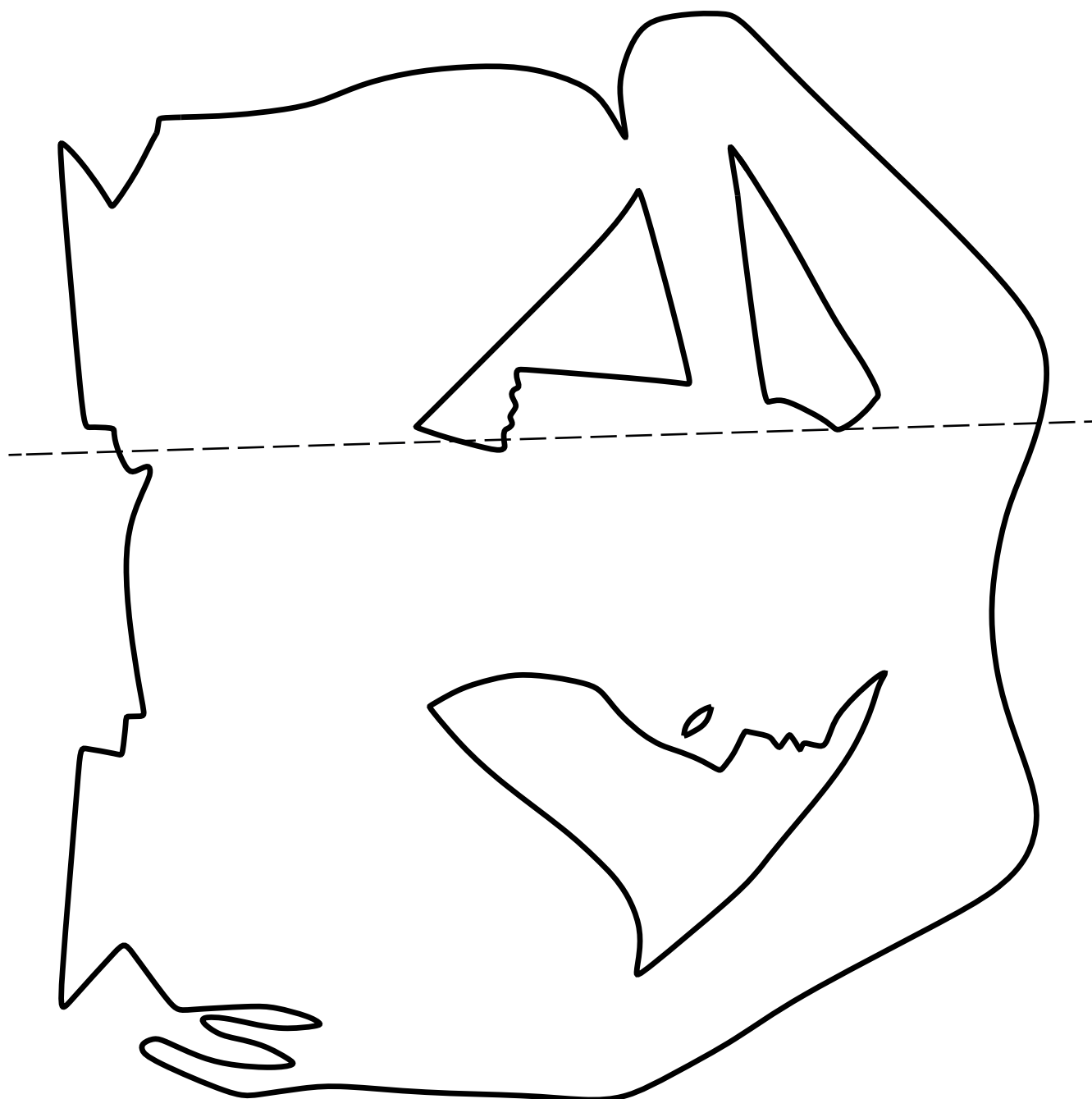
Crea una nuova versione della storia al rallentatore: nei momenti salienti, rallenta l'azione (movimenti, suoni, voci...)

DISEGNI DI SAGOM DA STAMPARE E RITAGLIARE

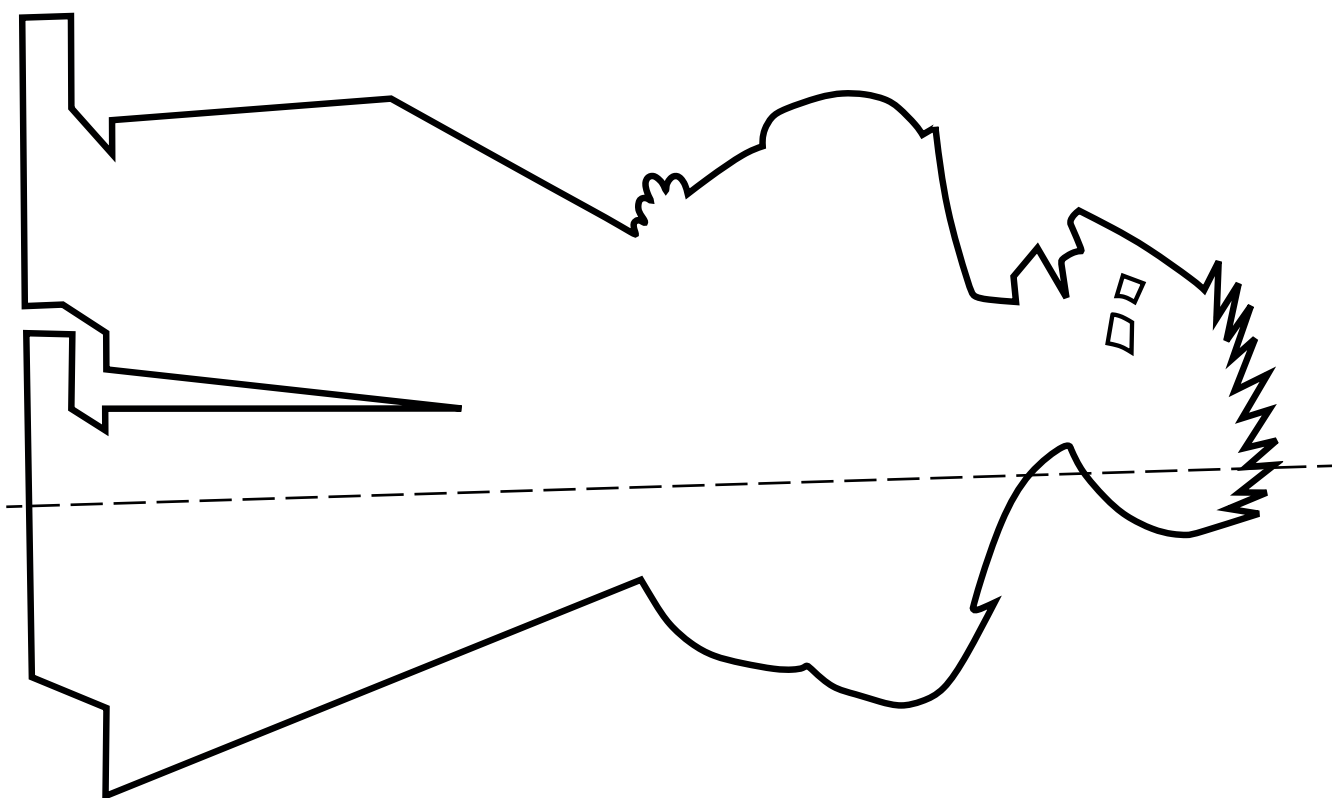
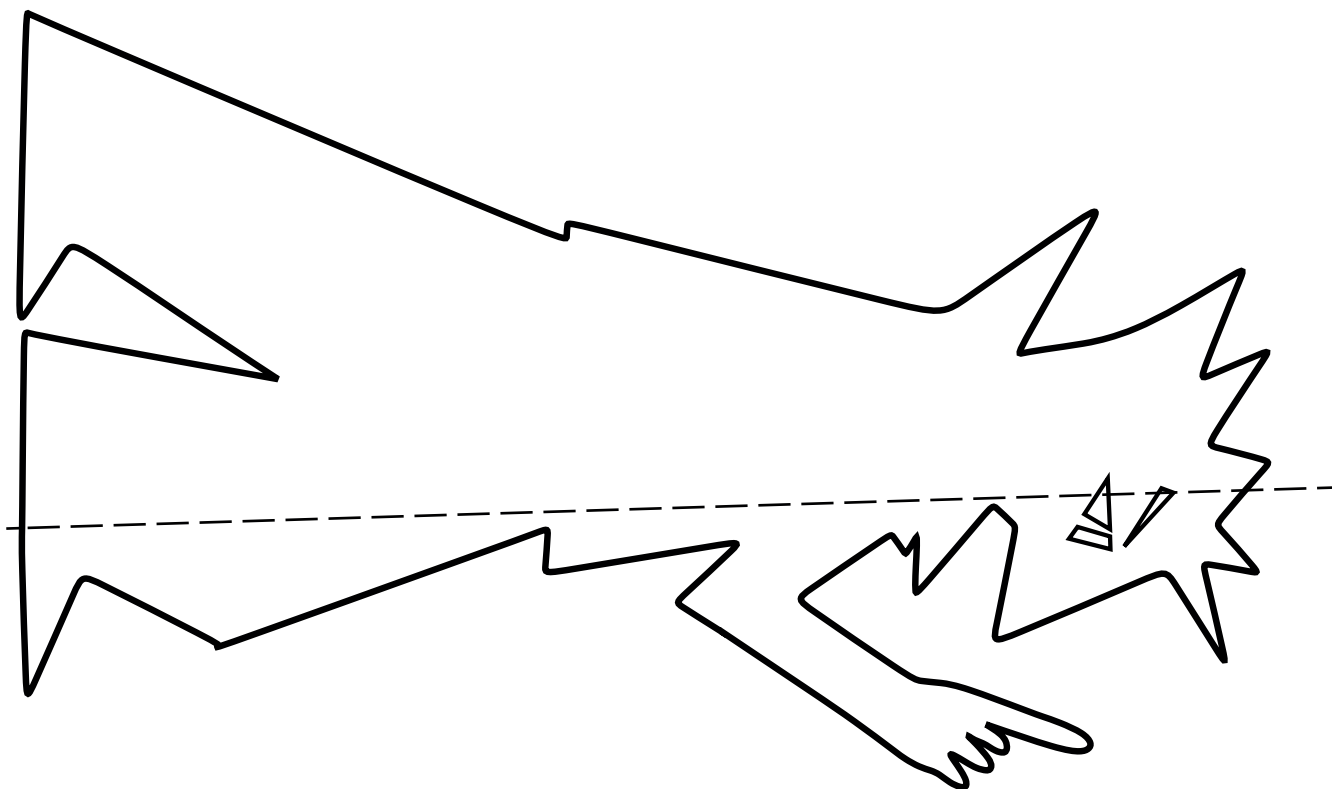

STAMPA I PUPAZZI SU CARTONCINO: GRAMMATURA MINIMA 180 G, MEGLIO SE 300 G.

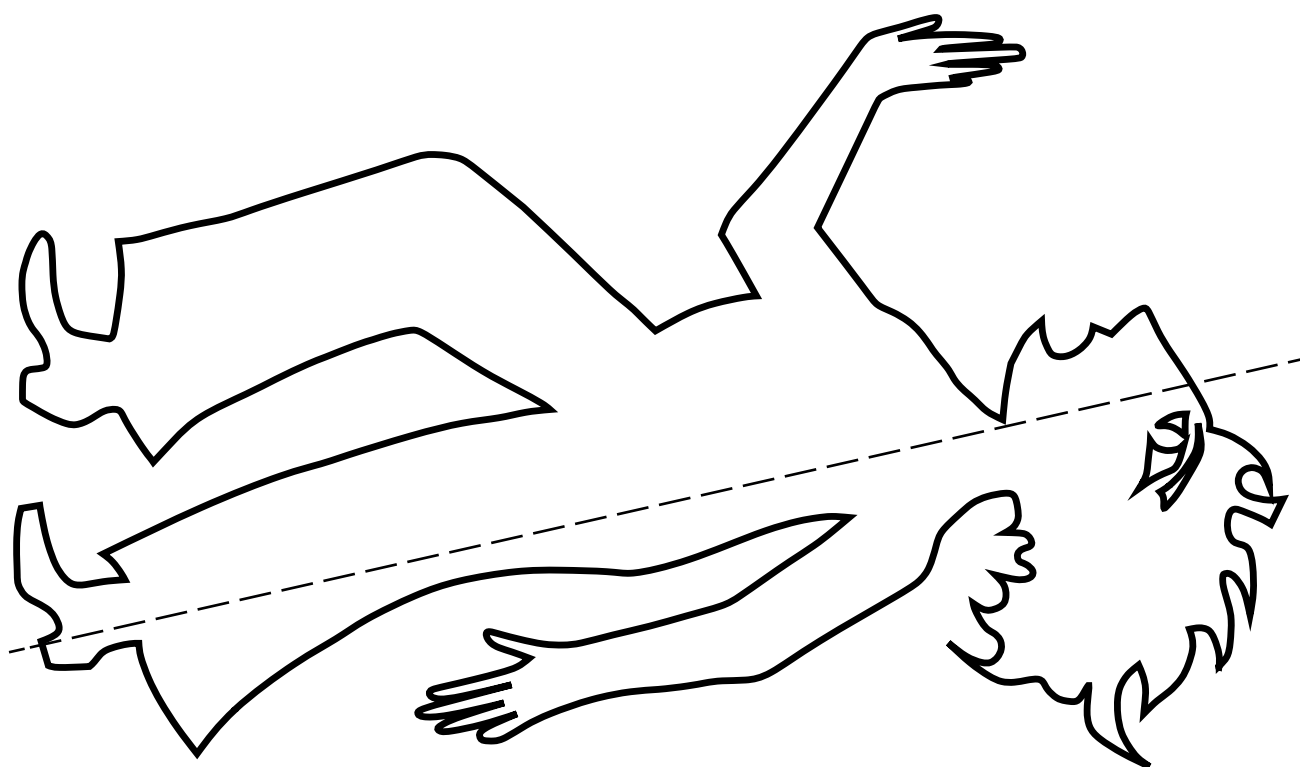
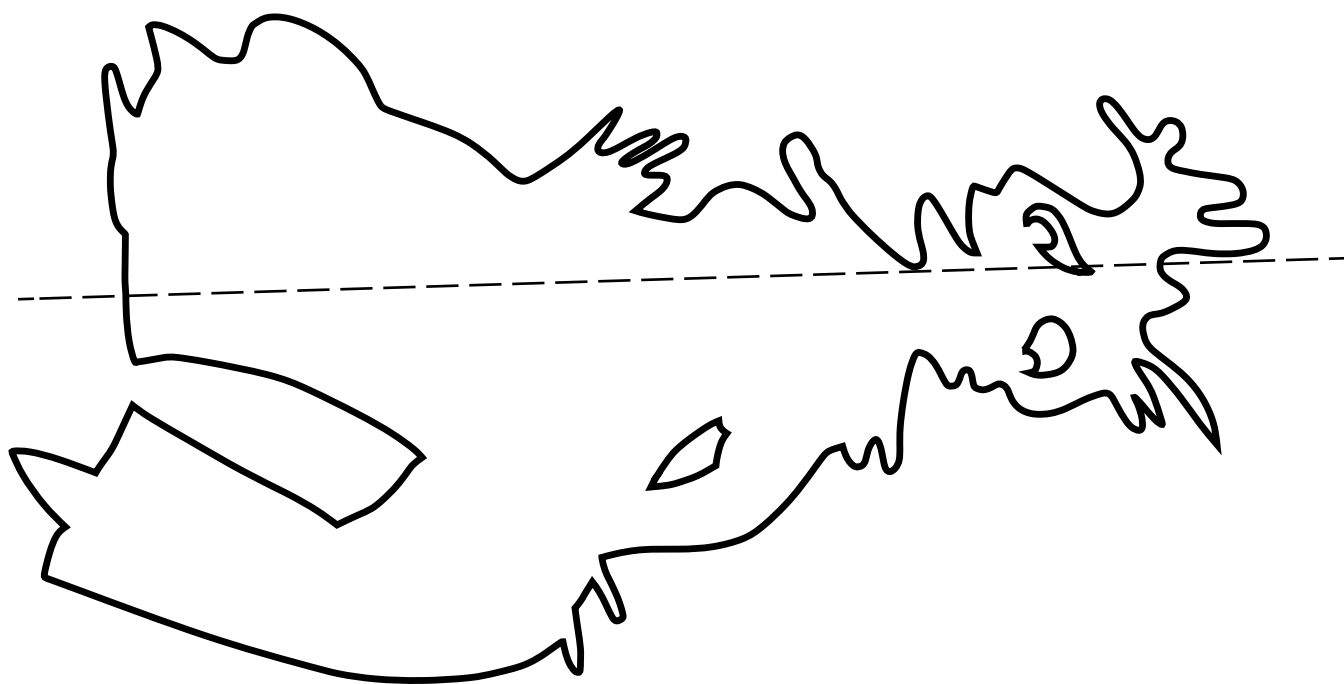
spiedo

ritagliare

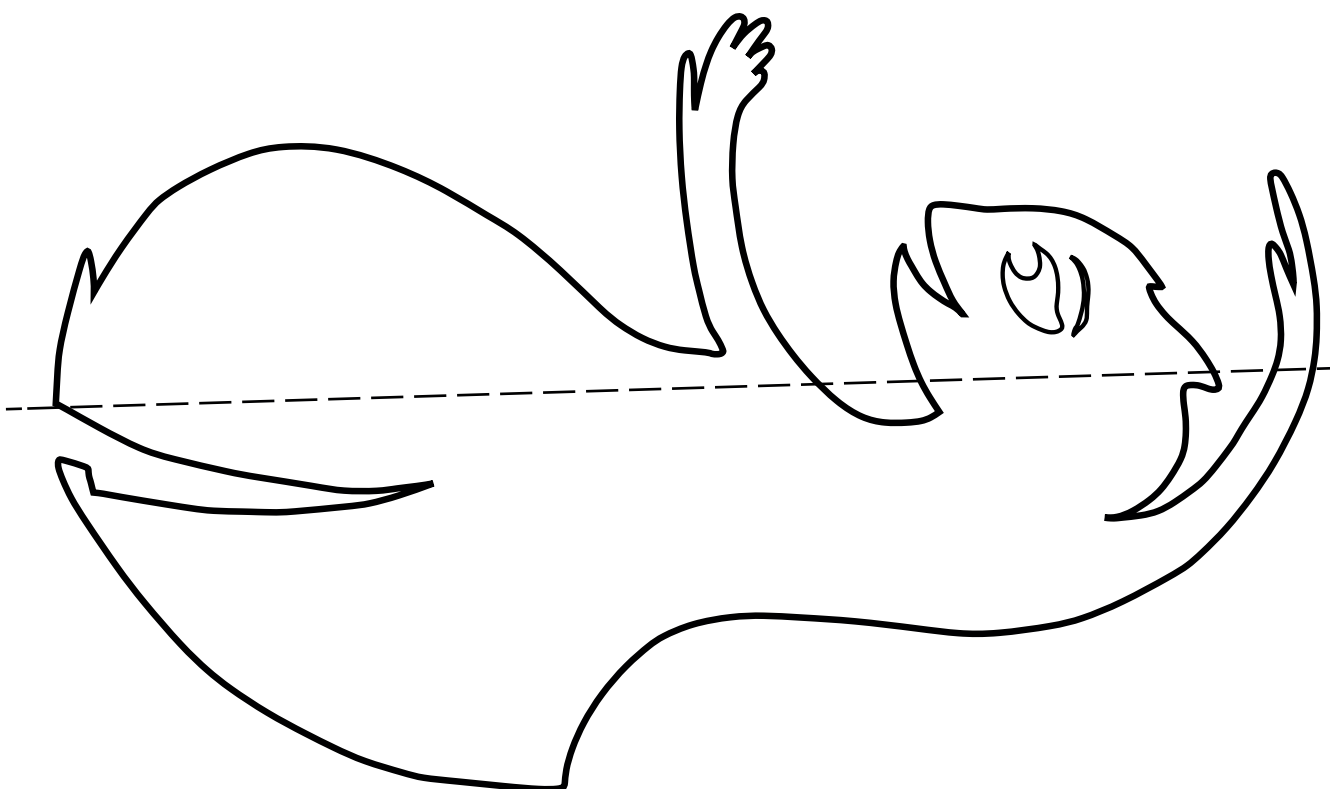
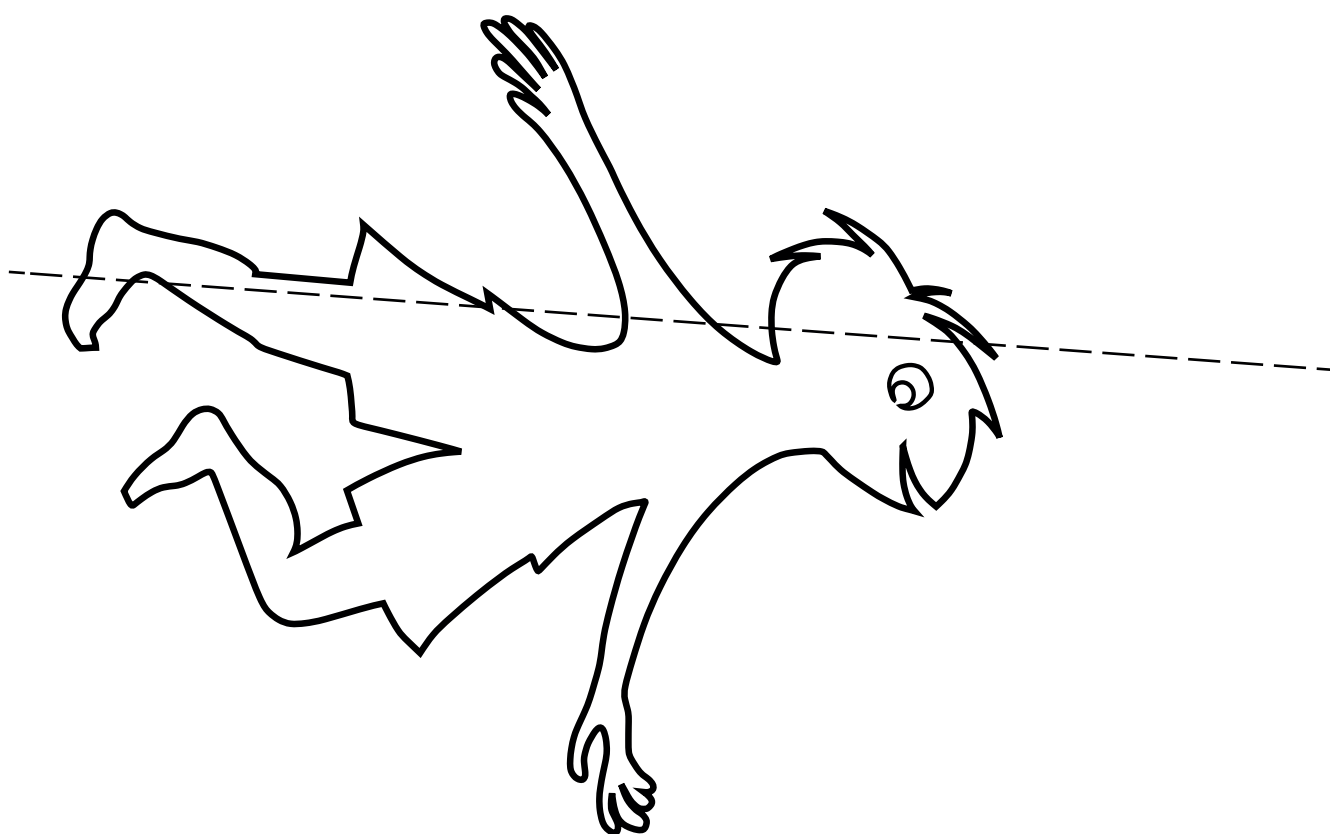
spiedo

ritagliare

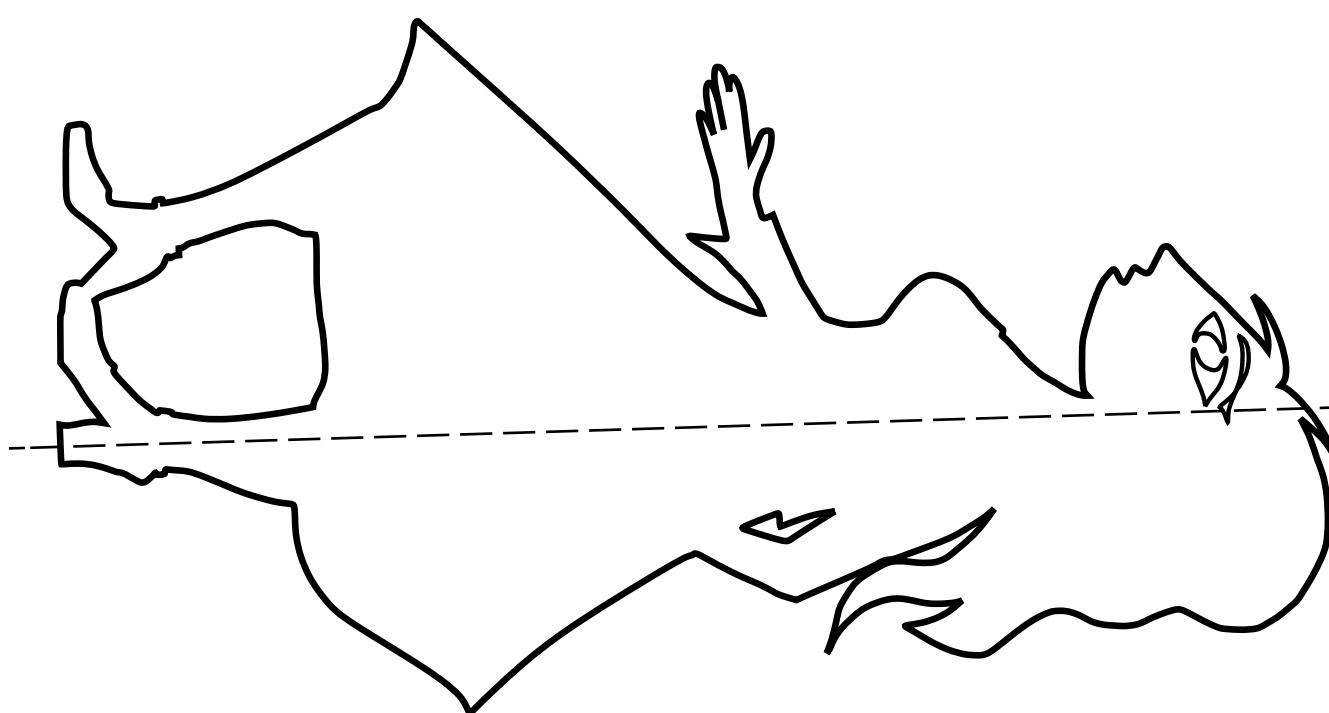
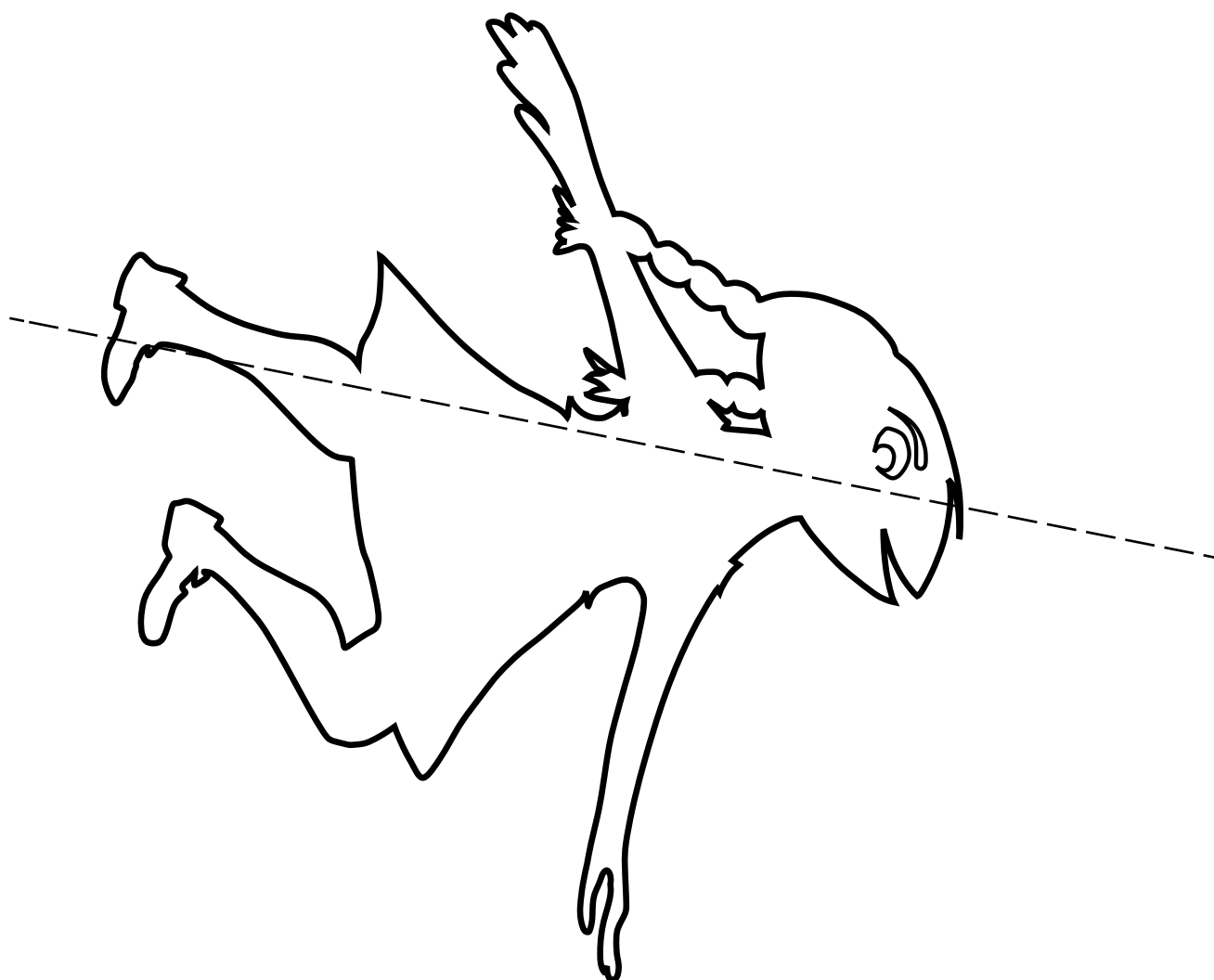
spiedo

ritagliare

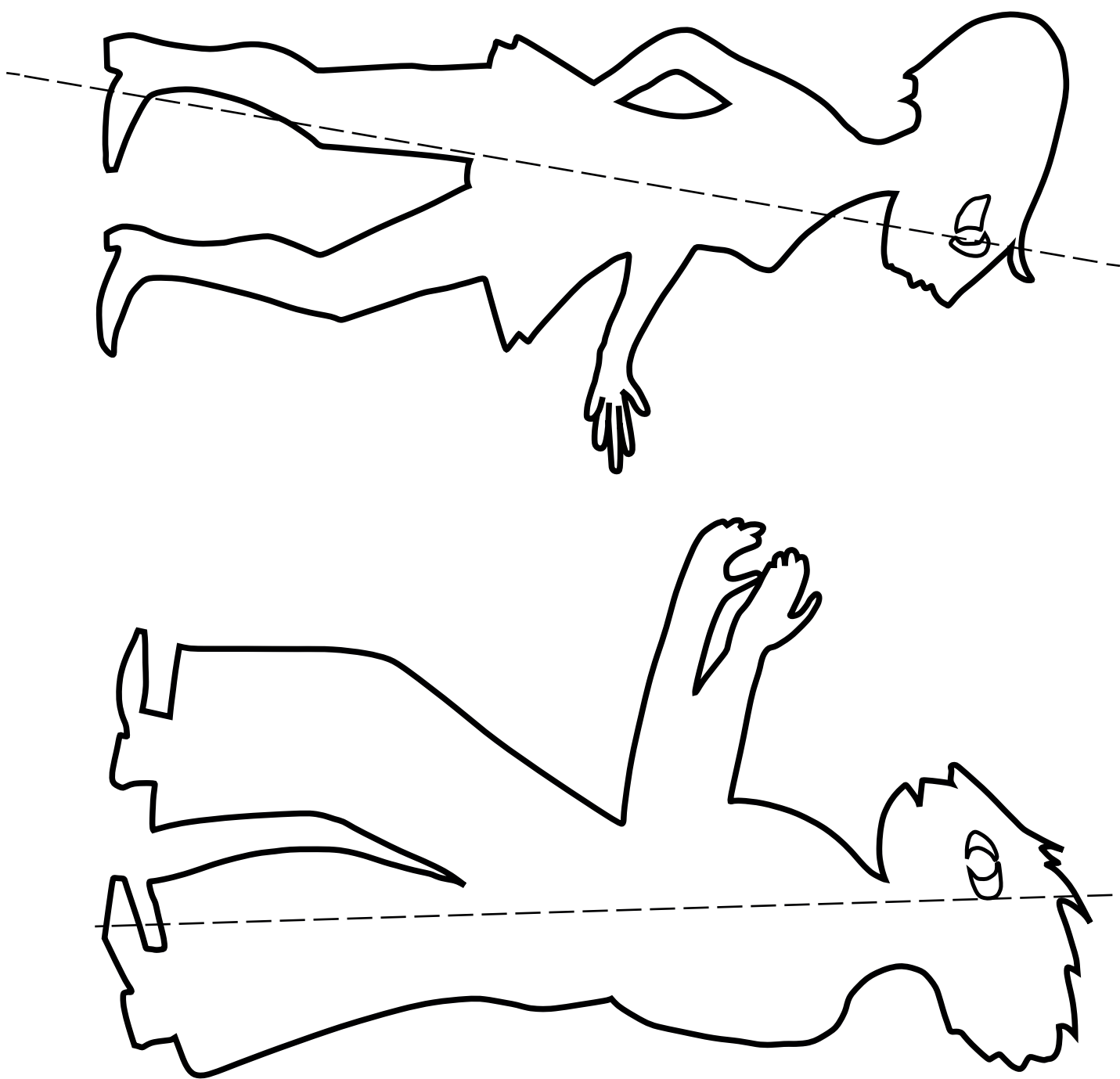
spiedo

ritagliare

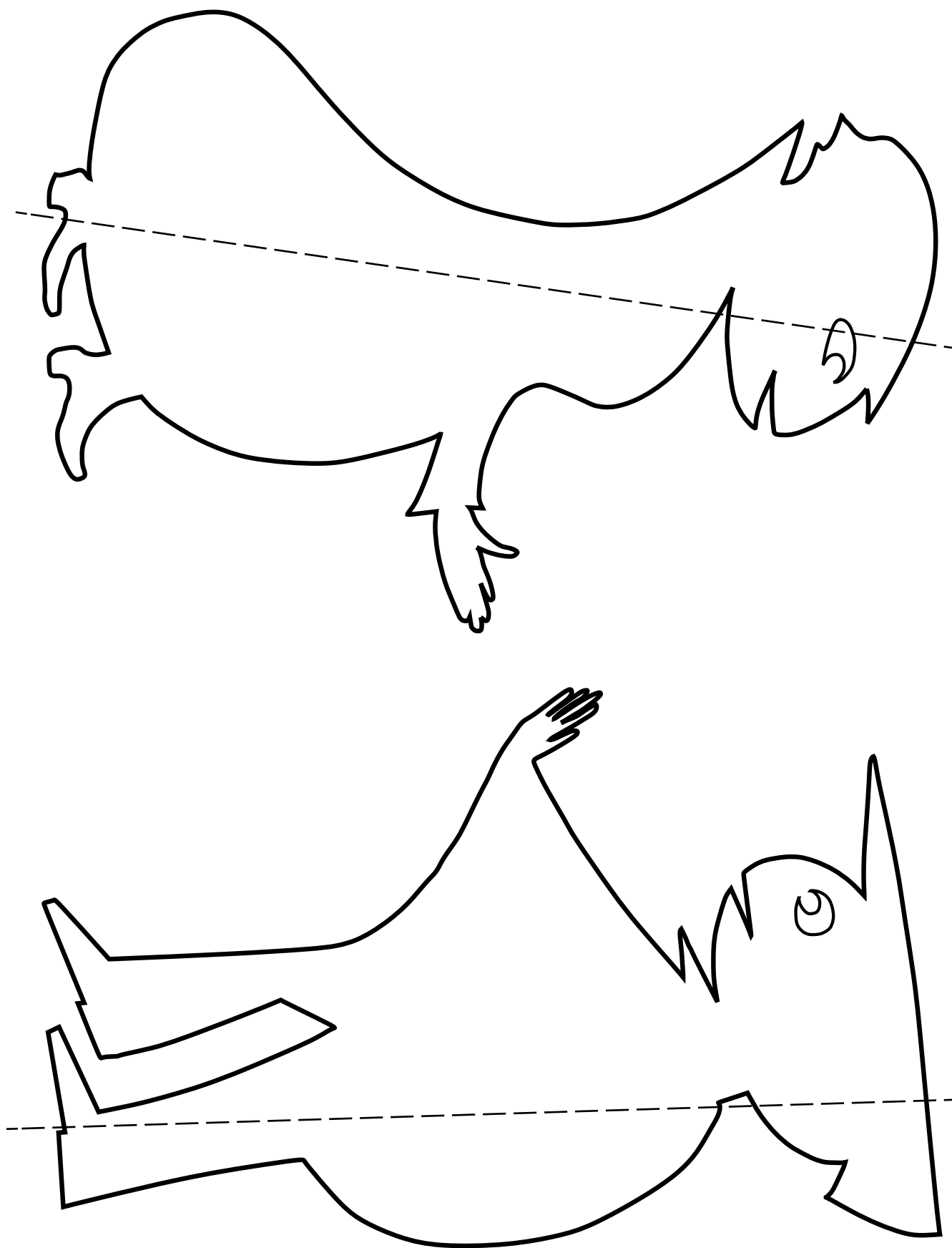
spiedo

ritagliare

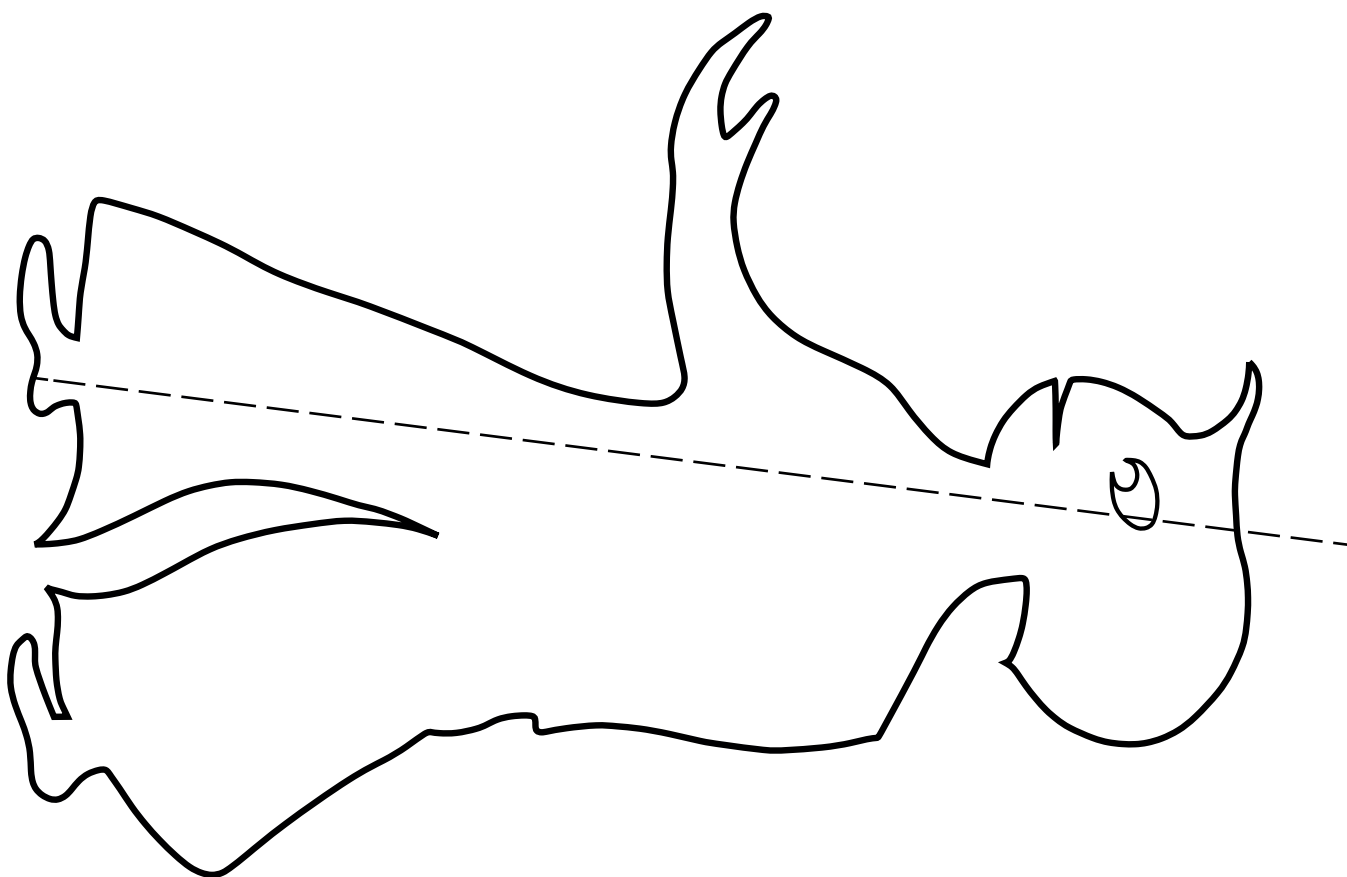
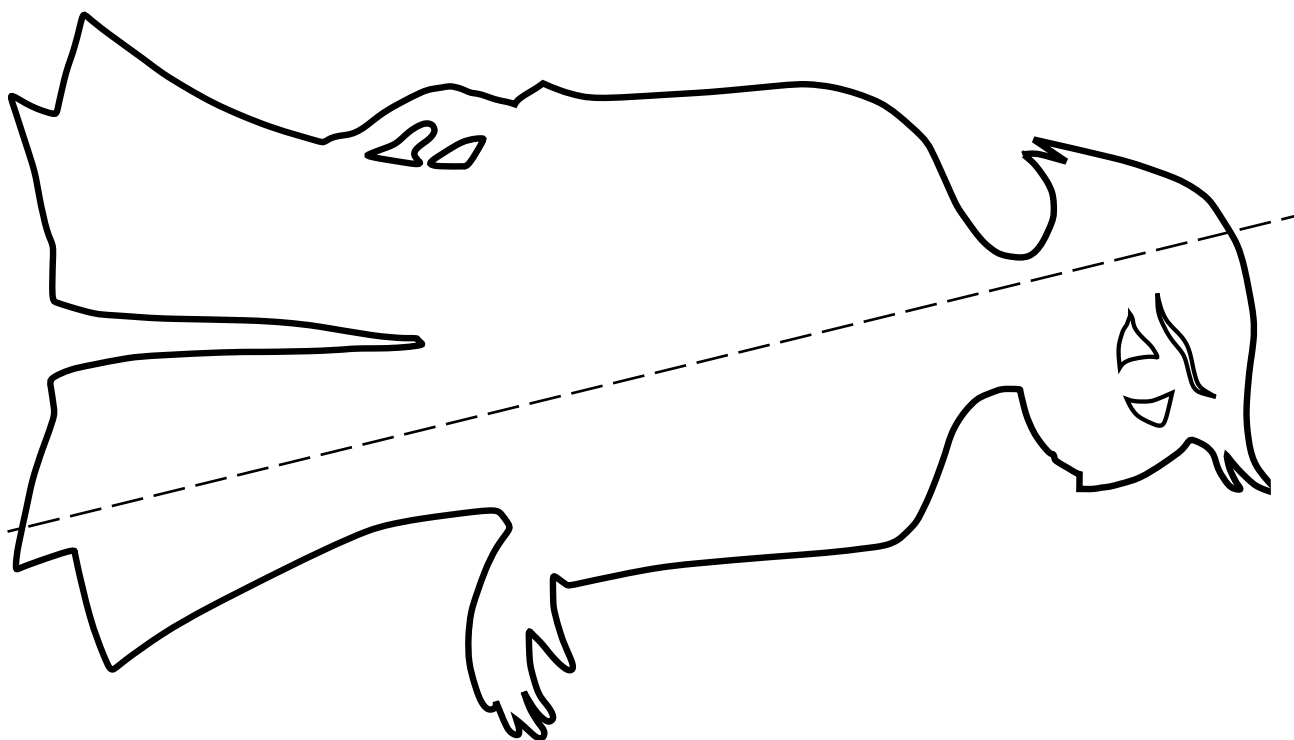
spiedo

ritagliare

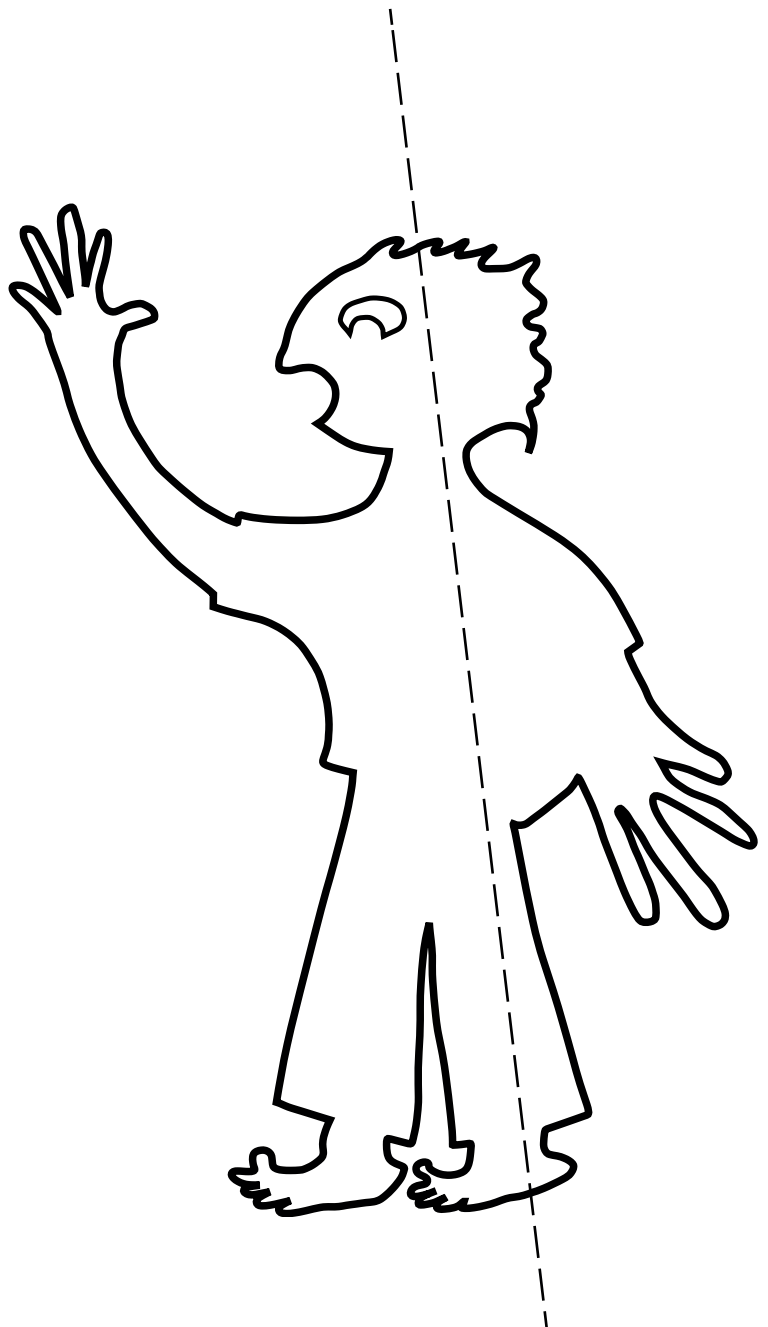
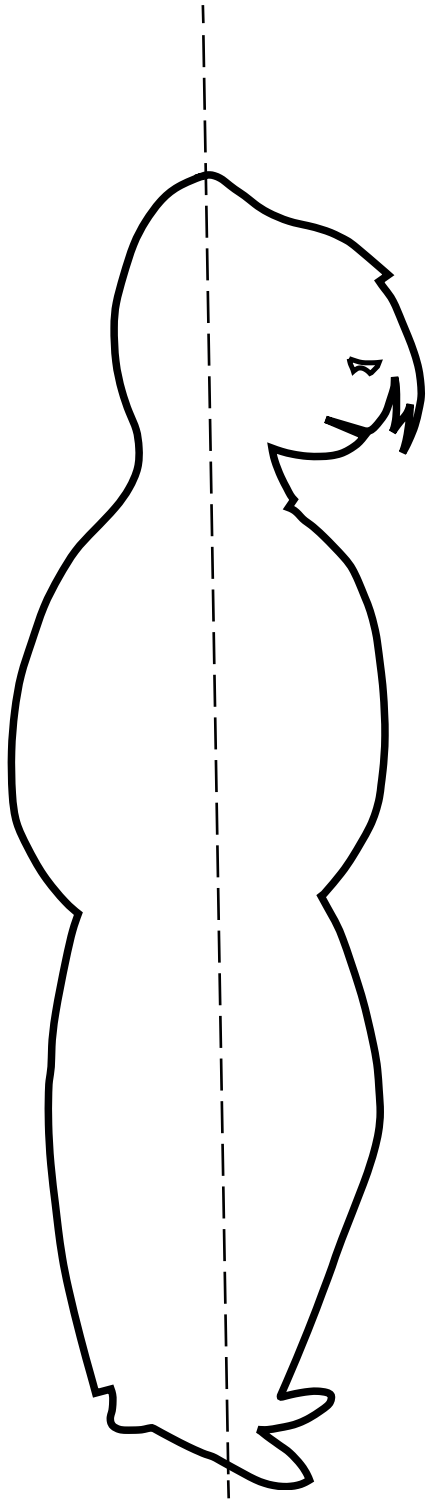
spiedo

ritagliare

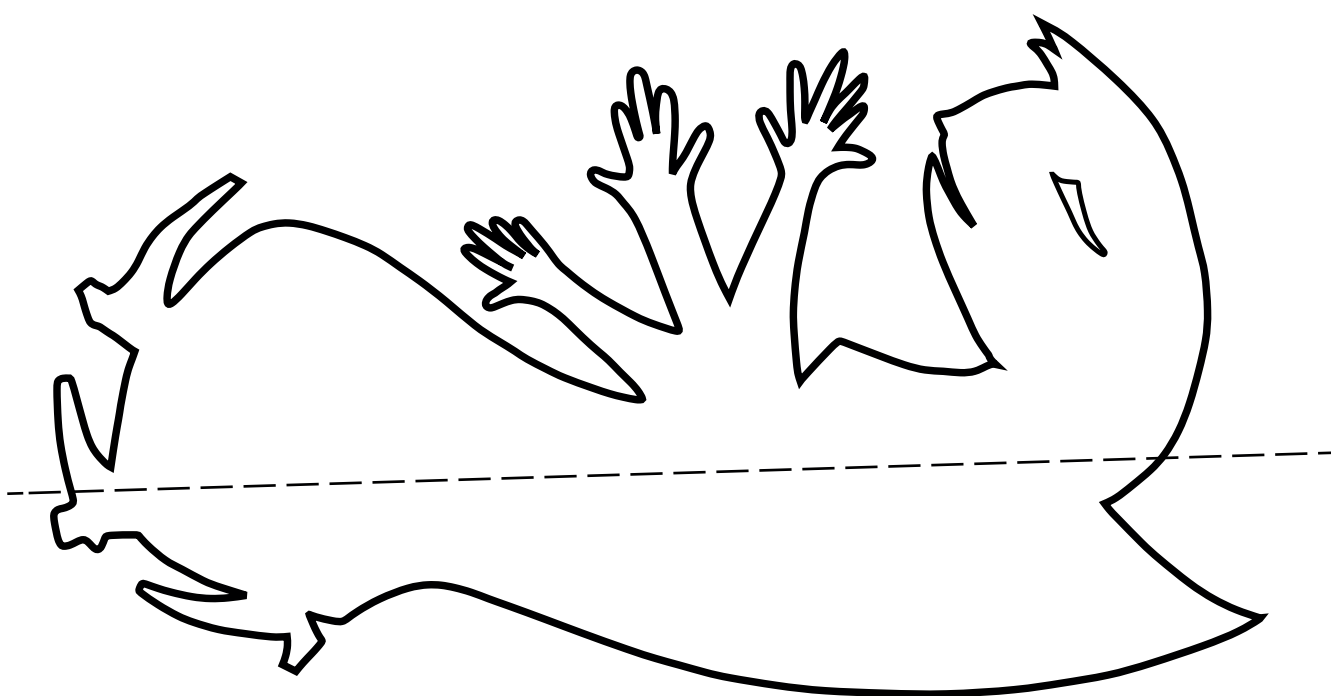
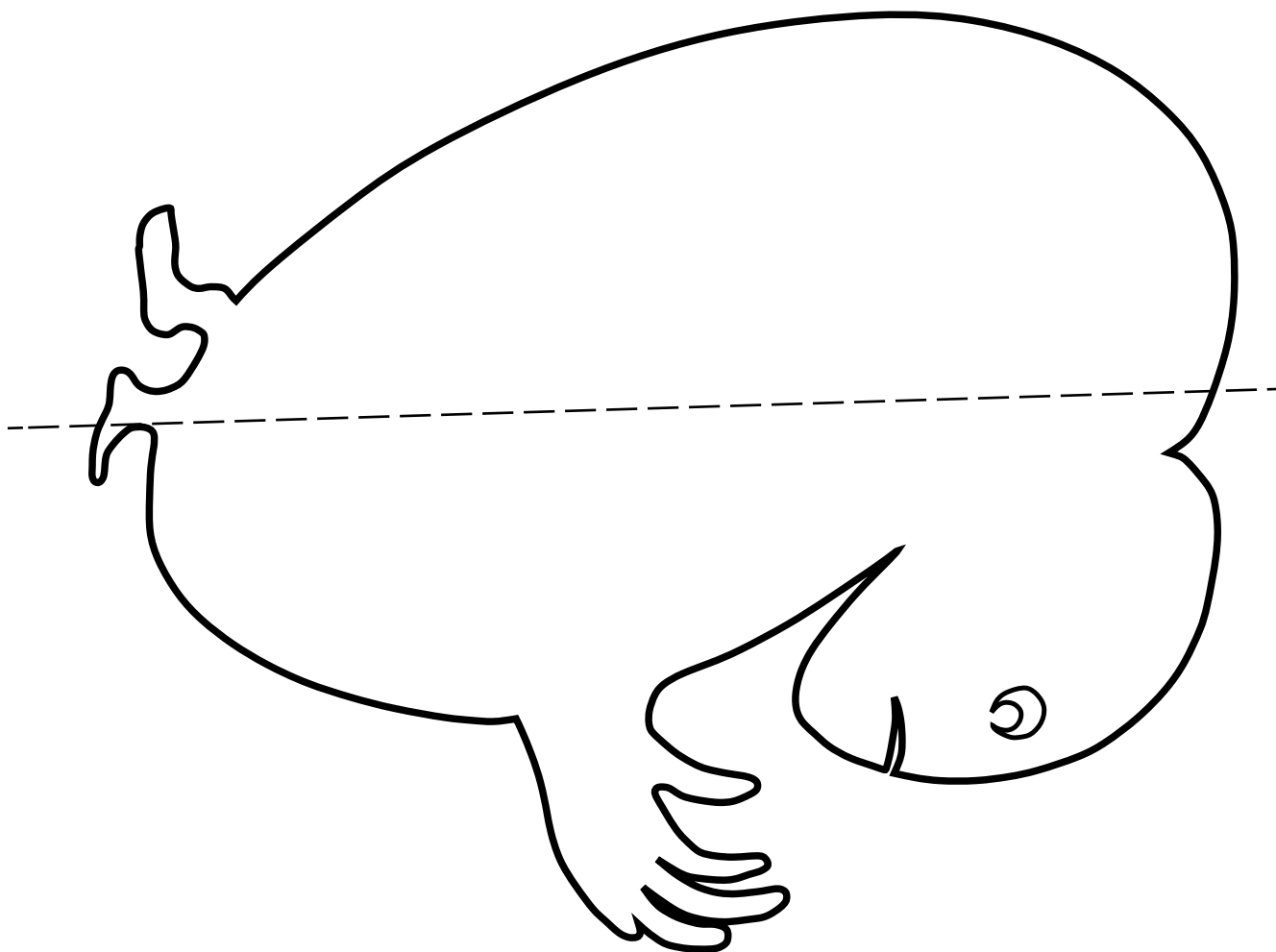
spiedo

ritagliare

spiedo

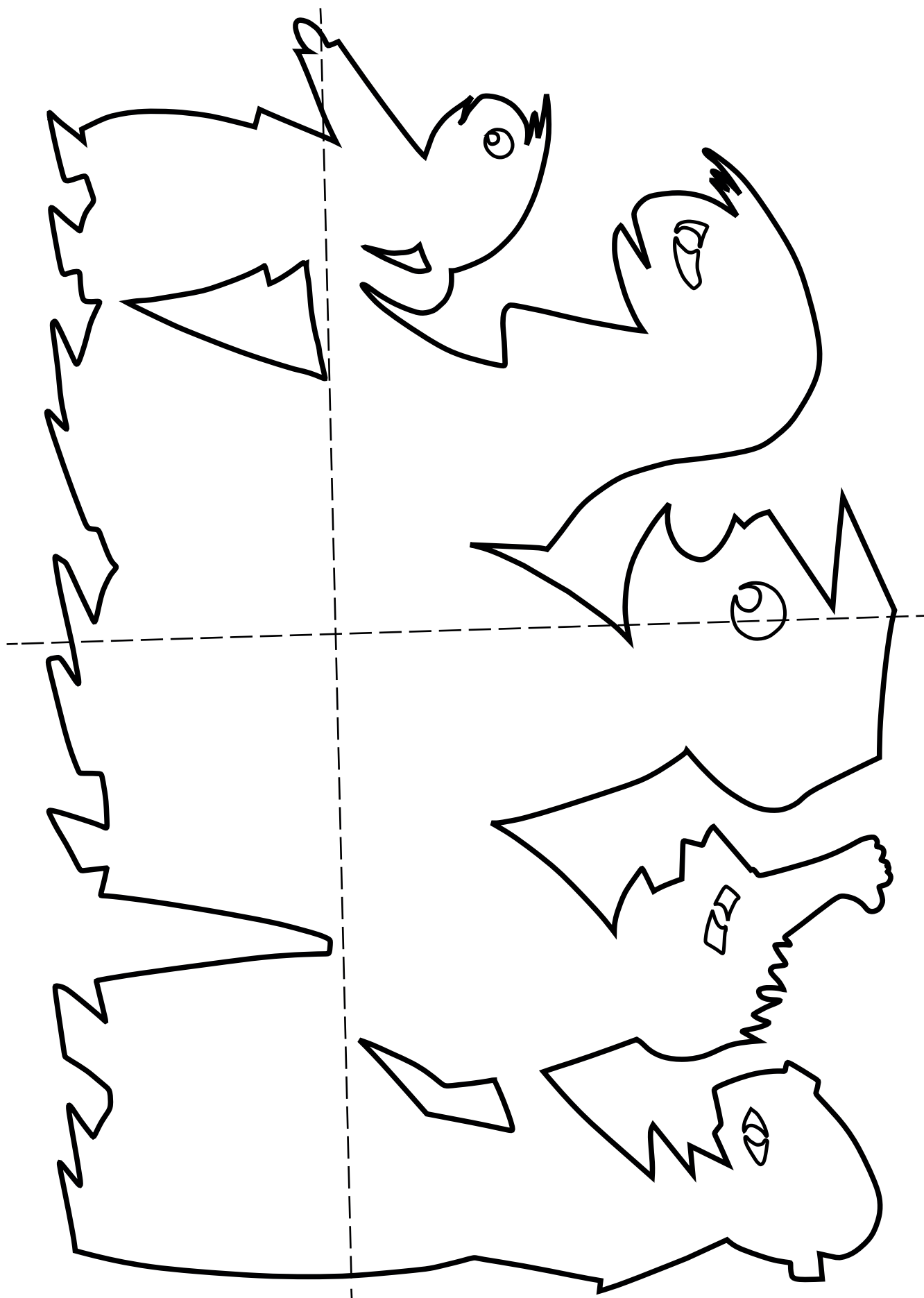
ritagliare

spiedo

ritagliare

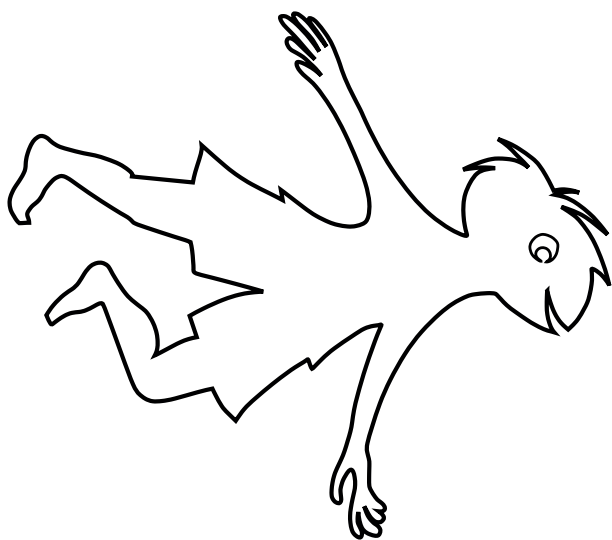
**POTETE RITAGLIARE L'INTERO GRUPPO
O SOLO I PERSONAGGI CHE VI SERVONO**

spiedo

ritagliare

DISEGNA

PARTNER DEL PROGETTO:

Centrum divadla utlačovaných

**CENTRUM
DIVADLA
UTLAČOVANÝCH**
V ČESKÉ REPUBLICE

www.divadloutlacovanych.cz

Associazione Moe

associazione
moe

<https://silviogioia.com/associazione-moe/>

Theater der Unterdrückten Wien

TDU

Theater der Unterdrückten Wien

<https://tdu-wien.at/>

LUMINARIA IL GIOCO

**Luminaria – Il Gioco è un prodotto del progetto
Foreshadowing the Future - Using Shadow Theatre and Theatre of the
Oppressed to Empower Communities**

**Le opinioni e i punti di vista espressi sono esclusivamente quelli delle
persone autrici e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea
o dell'Agenzia Nazionale Ceca per l'Istruzione e la Ricerca Internazionale.**

**Né l'Unione Europea né l'ente erogatore possono essere ritenuti
responsabili per tali opinioni e punti di vista.**

**Co-funded by
the European Union**