

performazioni

International Workshop Festival

20 – 31 marzo 2012 Bologna

LIV ► Centro di ricerca e formazione nelle arti performative, Bologna

TEATRO FISICO ► AZIONE VOCALE ► DANZA ► MUSICA ELETTRONICA
Workshop, dimostrazioni di lavoro, performance, mostre, incontri
Direzione artistica di Instabili Vaganti

PerformAzioni è il primo International Workshop Festival a Bologna e si svolgerà dal 20 al 31 marzo 2012 presso il LIV- Centro di ricerca e formazione nelle arti performative diretto da Instabili Vaganti.

Il Festival è dedicato alle arti performative ed ha come scopo quello di legare percorsi di alta formazione rivolti ad attori, danzatori, performer ed artisti provenienti da tutto il mondo, ad eventi ed incontri rivolti ad un vasto pubblico.

Il programma di Performazioni prevede infatti 12 giorni di workshop, laboratori, open class gratuite, incontri, dimostrazioni di lavoro, mostre, installazioni, performance, con maestri riconosciuti a livello internazionale per la propria metodologia di lavoro e per la costante ricerca sul training fisico e vocale e sulle arti performative contemporanee. Parte del lavoro pratico con i partecipanti ai workshop si svolgerà in luoghi esterni al LIV a contatto con aree urbane e spazi naturali, al fine di esplorare le interazioni tra il performer e i differenti contesti, e di stimolare la creazione di incursioni, performance, installazioni che si manifestano *hic et nunc*.

Research Project è il tema scelto quest'anno in occasione della II° edizione del festival. I maestri internazionali invitati introdurranno i partecipanti e gli spettatori nella propria metodologia di lavoro attraverso la condivisione di progetti performativi che prevedono l'interazione tra differenti linguaggi ed il coinvolgimento del performer nella creazione di percorsi di ricerca e formazione innovativi ed originali.

PerformAzioni si aprirà con *InOrganic Body – Upgrading Actor*, workshop intensivo sul training fisico e vocale dell'attore in cui Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola guideranno i partecipanti nella ricerca sviluppata nel progetto *Running in the fabrik* di Instabili Vaganti. Due saranno i percorsi di ricerca sulla danza e il teatro fisico, con gli stage *Il corpo Instabile*, diretto da Anna Albertarelli e Roberto Pssuti di Gohatto project, e *Pooling* diretto dalla performer serba Nhandan Chirco. Chiuderà il festival il Lalish Theater Labor, ensemble di origine curda che ha fondato a Vienna il centro di ricerca sul teatro e la performance, con il workshop *Songs as the source: The Way of the Energetic Voice and Vocal Action*, condotto da Shamal Amin e Nigar Hasib.

Gli eventi speciali di questa edizione del festival saranno *L'Eremita contemporaneo*, il nuovissimo lavoro di Instabili Vaganti, e la performance *No Shadow – Work in progress* del Lalish theater Labor di Vienna. Vi saranno inoltre dimostrazioni di lavoro e studi con i partecipanti a workshop ed incontri di presentazione dei progetti di ricerca delle compagnie e dei maestri invitati con proiezioni video e dimostrazioni pratiche. Inoltre si potranno visitare l'esposizione *Migrazioni* di Luana Filippi e Instabili Vaganti e l'installazione del progetto *No Shadow* di lalish Theater Labor. Il Festival prevede inoltre un incontro dedicato alla formazione nel teatro contemporaneo, ed una giornata in cui i partecipanti ai workshop potranno mostrare i propri percorsi individuali di ricerca attraverso la presentazione di studi, work in progress, frammenti di performance, in linea con lo spirito di confronto e condivisione tra partecipanti, maestri e pubblico, con cui è nato il Festival.

In Organic Body Upgrading Actor

Foto di Francesca Pianzola

In Organic Body – Upgrading Actor

www.instablivaganti.com

Workshop sul training fisico e vocale dell'attore nel teatro contemporaneo

Condotta da Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola
Instabili Vaganti (Italia).

20 - 24 Marzo 2012 / h 10.00 – 13.30 / 14.30 – 16.00

Il lavoro avrà come scopo principale quello di liberare il movimento dalle resistenze e dai limiti della quotidianità ed indagare la differenza tra azioni organiche ed inorganiche, attraverso lo studio del tempo-ritmo, della scomposizione del gesto e del suono, l'indagine sulla ripetitività di alcune azioni fisiche ed elementi vocali, al fine di introdurre i partecipanti ad un nuovo linguaggio del performer, ideato dalla compagnia e definito dalla critica come "Biomeccanica contemporanea".

I partecipanti impareranno prima a superare i limiti che ostacolano il fluire dell'energia in scena al fine di raggiungere l'organicità del corpo e della voce, per poi comprendere e dominare la relazione tra l'organicità del movimento e del suono e la scomposizione del gesto e della parola, propri del linguaggio contemporaneo. Il training comprenderà un lavoro di preparazione fisica, sul movimento libero e su quello strutturato, sulla dilatazione della percezione e dell'attenzione, sull'esplorazione delle diverse tensioni e delle temperature energetiche, sulla percezione dello spazio, sull'articolazione vocale e l'organicità della voce, sugli impulsi di azione e reazione del corpo e sulla relazione fra parola e azione fisica.

I partecipanti saranno inoltre stimolati alla creazione di proprie azioni sceniche e guidati verso la composizione di queste sotto forma di studio da presentare come esito finale del workshop.

Date: dal 20 al 24 Marzo, h 10.00 – 13.30 / 14.30 – 16.00

Lingue: Italiano, Inglese,

Partecipanti: 12 (max). **Costo:** 180 euro

Anna Dora Dorno regista, attrice e pedagoga teatrale, ha diretto workshop per attori, danzatori e performer in tutto il mondo, insegnando nel programma di alta specializzazione per attori Atelier 2009 al Grotowski Institute di Wroclaw in Polonia, all'International Workshop Festival e al Busan Performing Arts Festival in Corea del Sud, nell' VIII Incontro Internazionale delle Accademie teatrali nazionali promosso da UNESCO – ITI a Città del Messico. Ha ideato e diretto i progetti internazionali di ricerca teatrale *Rags of memory* e *LENZ*, conducendo sessioni di lavoro con attori di varie nazionalità e in differenti paesi, collaborando con numerose Università tra cui la Kyungsoong University in Corea, la Babes Bolyai in Romania, l'Università del Kent in Gran Bretagna, la UNAM in Messico, l'Università di Matera e di Bologna in Italia. Nel 2004 ha fondato la compagnia Instabili Vaganti vincendo il Premio speciale della giuria al VI° International Festival Zdarzenia in Polonia per la regia del suo primo spettacolo.

E' attualmente direttrice artistica del LIV Performing Arts Centre e del Festival *PerformAzioni*.

Nicola Pianzola performer - Training director – Pedagogo teatrale si è diplomato alla scuola di Nouveau Cirque di Bologna e di Circo contemporaneo di Torino, perfezionandosi in Polonia con Zygmunt Molik, Teatr Piesn Kozla, Teatr Zar, in Danimarca con Odin Teatret, in Brasile con Augusto Omolù, in Italia con LabPerm e Katakò Athletic Dance Theatre. Ha lavorato con Agustin Leteler (Cile), Els Comediantes (Spagna), Domenico Castaldo e Pippo Del Bono (Italia). Ha ideato e co-diretto il progetto LENZ in collaborazione con Theater Fabrik Sachsen di Lipsia in Germania, Old Vic theatre di Londra, International Shakespeare Festival di Yerevan in Armenia. Come pedagogo teatrale è specializzato in physical training e acrobatica per l'attore ed ha insegnato in numerose Università internazionali e centri di ricerca quali Bauhaus Foundation di Dessau in Germania, Hooyong performing arts centre in Corea, British Grotowski project in Inghilterra, Centro nacional des artes a Città del Messico. Ha vinto il premio DAMS per la sua ricerca ed esperienza teatrale con attori diversamente abili. Attualmente è attore in tutte le produzioni di Instabili Vaganti.

Il Corpo In-stabile

Tracce di ricerca introspettiva e dinamiche teatrali/sonore
Condotta da Anna Albertarelli e Roberto Passuti
Gohatto project (Italia).

20 - 22 Marzo 2012 / h 18:30 – 22:30

Corpo in-stabile è un seminario esperienziale sulla relazione tra il corpo attoriale-danzante e il suono. Le vibrazioni che si creano all'interno del sistema scheletrico-linfatico- circolatorio-muscolare e il suono gestito da Roberto Passuti creano un continuo rimpallo esperienziale. Il nostro rigoroso compito è quello di condurre i partecipanti in luoghi inesplorati senza dimenticarci di rimanere nel campo dell'arte e non della terapia, per questo definisco l'esperienza di corpo in-stabile una sorta di " sciamanesimo performativo ". Non ci sono però danze catartiche o riti da eseguire, ma al contrario un attento entrare all'interno del proprio corpo per estrarre qualcosa di concreto-fragile- e in-stabile. Sarà lì nella insanabilità per qualcuno fisica, per altri psichica che andremo a pescare materiale performantico. Roberto Passuti con il suo lavoro sul suono riesce ad accompagnare il gruppo in un viaggio acustico che dura circa tre ore senza stop in un continuo riverbero creativo tra il corpo danzante e lui. Quello che cerchiamo è la percezione del suono nei visceri, nel sangue o sulla pelle. Corpo in-stabile così come si presenta non è un seminario di danza, ma è sicuramente utile a chi si occupa di ricerca nel campo della danza, musica e teatro.

Date: 20 , 21, 22 30 Marzo, h 18:30 – 22:30

Lingue: Italiano, Inglese,

Partecipanti: 12 (max). **Costo:** 100 euro

www.staminassociation.com

Anna Albertarelli danzatrice, coreografa, performer fisica, insegnante di danza contact-improvisation, e gestione del corpo performativo. Coordina da anni gruppi sperimentali e corsi di formazione per insegnanti, operatori e volontari che lavorano con disabili fisici e psichici, a mediazione corporea e mirati all'integrazione. Conduce da anni una ricerca sul tocco-contatto, che ha prima esplorato a terra e successivamente in acqua. E' practitioner watsu diplomata a Watsu Italia con una formazione triennale riconosciuta a livello internazionale e istruttrice di Ai Chi acquatico riconosciuta dall'Acqua Dynamics Institute di Yokohama (Giappone). A Bologna fonda Vi-kap Officina Integrata dello Spettacolo-Teatro Sociale, compagnia composta da attori-danzatori disabili e non. Fonda la compagnia Gohatto con cui realizza opere di Video-danza, installazioni visivo-sonore, interazioni tra coreografia e suono.

Nel 2006 vince il premio miglior interprete al festival Loro del Reno a Bologna.

Roberto Passuti Artista e tecnico trasversale che attraversa le diverse forme dello spettacolo e della multimedialità, come compositore, light designer, video maker, regista. Conduce l'attività di produttore musicale presso Spectrumstudio in società con Francesco Brini (Pinktronix, Swayzak). Collabora con diverse compagnie italiane di teatro e danza come Le Belle Bandiere, Ivano Marescotti e Simona Bertozzi. Ha realizzato colonne sonore e montaggio di numerosi e premiati film tra i quali "Palabras" di Corso Salani, "Il vento fa il suo giro" di Giorgio Diritti. Ha insegnato e gestito la Bottega Bologna di Giovanni Lindo Ferretti. Assieme all'amico e collaboratore Martino Nicoletti (antropologo di Geo&Geo) è cofondatore del progetto STENOPEICA, che opera a 360 gradi nel panorama artistico e multimediale avvalendosi anche di nomi come Franco Battiato, Teresa De Sio, Giovanni Lindo Ferretti.

Songs as the source

Songs as the source

www.laliahtheater.org

The Way of the Energetic Voice and Vocal Action

Diretto da Shamal Amin e Nigar Hasib

Lalish Theater Labor (Austria)

25 - 28 Marzo 2012 / h 10.00 – 13.30 / 14.30 – 16.00

"Una voce per l'occhio, non solo per l'orecchio"

"Canto, così io posso essere un'azione"

Nigar Hasib

"La voce è simile ad un'azione in cui è sempre possibile trovare qualcosa di nuovo"

Shamal Amin

Voci e suoni diventano una sorgente di ritmo e di azioni fisiche, Shamal Amin chiama questo processo "Rendere un canto visibile". Decisivo per l'importanza della voce e del canto rituale è che in questo processo, lo spazio sia percepito nella sua multidimensionalità attraverso il sentire e l'ascoltare le voci, i suoni, i toni, in modo che la consapevolezza dello spazio diventi presenza. L'esplorazione del corpo umano attraverso la voce, l'indagine degli aspetti fisici della voce, nonché delle sue origini culturali, saranno l'oggetto di questo particolare workshop, in cui si lavorerà:

- 1 L'esplorazione pratica del concetto antropologico di voce
- 2 Sperimentazioni e introduzioni di tecniche vocali basate sullo sviluppo di forme sonore in connessione con il nostro respiro.
- 3 Voce e corpo. "I canti creano le nostre azioni". Il corpo ha a che fare direttamente con la "vita dei suoni" ed il suo agire diventa organico. In questo modo di agire la voce non diventa parte del corpo e viceversa, ma corpo e voce formano un'unità, che rappresenta l'originale sorgente di espressione.
- 4 Creazioni e sperimentazioni vocali collettive che saranno mostrate al termine del workshop.
- 5 Lalish Theaterlabor illustrerà il percorso della loro ricerca dal per far comprendere meglio l'utilità degli impulsi del corpo, dell'energia rituale, delle forme di movimento, e l'origine di suoni e gesti.

Shamal Amin è regista, performer, etnologo, leader del Lalish Theaterlabor di Vienna. Inventore del metodo "Voce e antropologia" "Teoria e prassi". Ha conseguito il master Master in filosofia, scienze teatrali e sociali, antropologico-culturali all'università di Vienna ed ha studiato all'accademia teatrale dell'università di Baghdad in Iraq.

Nigar Hasib è performer, trainer vocale, cantante, direttrice artistica del Lalish Theaterlabor di Vienna. Ha conseguito un Master in filosofia e scienze teatrali- sociologiche- antropologiche all'Università di Vienna ed ha condotto workshop come trainer vocale e fisico in Europa, Nord Africa e Giappone. Nel 1986 è premiata come miglior performer nell' "experimental theater festival" di Baghdad.

Dopo diversi progetti, tra i quali "The Culture-Physical Concept", "Exploration of Performativ Culture and its Techniques", Shamal Amin e Nigar Hasib, due eccellenti artisti provenienti dal Kurdistan, nel 1999 hanno fondato il "Lalish Theaterlabor" a Vienna, un centro di sperimentazione e ricerca nelle arti rituali e performative. Lalish TheaterLabor è stato riconosciuto come miglior ensemble con la performance "land of ashes and songs" al 16° Cairo international festival for experimental theatre del Cairo nel 2004, e premiato per il migliore lavoro vocale per la performance "no shadow" at 48° MESS International Theatre Festival di Sarajevo. Shamal Amin e Nigar Hasib hanno condotto workshop e tenuto conferenze all'Università di Vienna in Austria, ad Atene, in Giappone, Egitto, Iraq, Kosovo, Ucraina, Bosnia Herzegovina. Hanno avuto diversi scambi con artisti internazionali tra cui "Parata laboratory of Walter Pfaff/Switzerland", con "Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richard" di Pontadera, con Odin Teatret durante le sessioni dell' ISTA e con il Grotowski Institute di Wroclaw. I loro due ultimi progetti di ricerca sono: "Present Body in Space and Time" e "Source of Solemnity".

Date: dal 25 al 28 Marzo, h 10.00 – 13.30 / 14.30 – 16.00

Lingue: Inglese, Tedesco, Arabo

Partecipanti: 8 (max). **Costo:** 150 euro

Foto di Nikola Bradonjic

POOLing

Un laboratorio di Nhandan Chirco

29 e 30 Marzo 2012 / h 11-15

Nel laboratorio si esplorano possibilità e risorse legate al movimento e al lavoro con il corpo, nell'ambito del training dell'attore e con focus sullo sviluppo del potenziale creativo individuale. Il movimento viene avvicinato tramite un'attitudine all'ascolto del corpo. Si parte dal fattore elementare di un corpo in uno spazio, dagli elementi base della situazione, esplorandone i limiti fisici e il potenziale immaginativo. L'attenzione si rivolge alla dinamica tra contesto esterno e percezioni interne, alla relazione corpo /spazio e performer / spettatore, all'interazione di questi elementi con il flusso di coscienza individuale, con immagini e sensazioni personali. Oltre al training fisico, vengono proposte ai partecipanti sessioni fluide dove ognuno può scegliere momento per momento il focus specifico, in un percorso di interrogazione individuale, trovando nella relazione tra interno e esterno gli elementi per sviluppare la propria azione/presenza. L'intensità del lavoro sul movimento / respiro / voce introduce a un'esperienza dello spazio della performance attraverso l'attivazione del corpo. La metodologia proposta si basa su una rivisitazione del lavoro sul corpo elaborato da J. Grotowski e su principi provenienti dalla danza contemporanea e dalla danza Butoh.

Nhandan Chirco è una artista performativa, vive e lavora tra l'Italia e la Serbia, la Slovenia e la Croazia. Nel '94 /'98 è parte del team artistico del Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards. Dal '98 ha collaborato con il regista e attore Branko Popovic, con il regista teatrale sloveno Tomi Janezic, con il regista croato Zlatko Sviben; ha seguito corsi di danza contemporanea e danza butoh (Min Tanaka, Carlotta Ikeda) e ha sviluppato diverse collaborazioni professionali a lungo termine nel campo della danza contemporanea : con la compagnia di danza EN - KNAP - Ljubljana, con la coreografa Maja Delak, e altri. Recentemente ha collaborato con musicisti di musica elettronica: Blank Disc, R. Toza, J. C. Potvin, Hotel Nuclear, M. Aleksic, I. Lecic. Nel '04 e' stata docente del corso Body and Voice Work del programma post-laurea Body Unlimited - Universita' di Novi Sad, e nel '04/'07 di Body Work all'Accademia delle Arti di Osijek - Universita' di Osijek. Dal '04 è autrice e performer nelle performances: KANUN; Mislum Reku; Phren; e in collaborazione con Branko Popovic: That's the show; TWO - variation on identity; Play It Again. Nel quadro del progetto STREAMLINE ha realizzato nel '09/'10 le performances: Quanta, More, Queens e nel 2011 la serie Hidden Sessions (#00/#6). Dal '99 ha tenuto numerosi seminari in diversi paesi europei e extra-europei.

Date: 29 e 30 Marzo, h 11-15

Lingue: Inglese, Italiano, Serbo-Croato

Partecipanti: 16 (max). **Costo:** 60 euro

INFORMAZIONI

Iscrizione ai workshop: i workshop sono rivolti ad attori, danzatori, studenti, performer, artisti, cantanti, musicisti. È possibile frequentare i singoli workshop o partecipare all'intero programma di formazione. I workshop saranno condotti in Italiano e Inglese.

Per iscriversi occorre richiedere, compilare e spedire l'application form a laboratori@instabilivaganti.com. L'application form è inoltre scaricabile dai siti www.instabilivaganti.com e www.liv-bo.com.

I posti sono limitati e verranno assegnati in base alla data di arrivo delle application form. Nel compilare il modulo di iscrizione, è possibile indicare una seconda preferenza, nel caso in cui il workshop prescelto fosse già al completo.

La scadenza per la ricezione delle application form è lunedì **5 marzo 2012**, le prime application form ricevute usufruiranno di agevolazioni sui costi del workshop.

Alloggi: I partecipanti dovranno provvedere alla propria sistemazione ed ai propri pasti. Performazioni offre una serie di luoghi convenzionati, una rete di alloggi a basso costo o gratuiti presso studenti, partecipanti al festival, collaboratori del LIV, alcune sistemazioni gratuite presso la struttura stessa.

Costi e agevolazioni: E' prevista una riduzione dei costi dei workshop per chi partecipa all'intero programma che comprende i 4 workshop. Vi sono inoltre riduzioni del 10% per le prime 10 application form ricevute o per chi frequenta più di un workshop. Inoltre ai partecipanti sarà garantito l'accesso gratuito a tutti gli eventi del festival. Per i costi e gli eventi in programma consultare gli schemi che seguono.

Acconto di conferma: Per completare l'iscrizione sarà richiesto ai partecipanti di versare un acconto pari a euro 50,00 sul conto corrente intestato a Associazione culturale PanicArte, presso Banca Sella - filiale di Bologna 2 – Via Massarenti, Bologna

Codice Paese: Country code	IT
Cin Europeo: EU Cin	60
Cin:	T
ABI:	03268
CAB:	02402
Conto (0 + 11 cifre): Account	052847655040
IBAN	IT 60 T 03268 02402 052847655040
CODICE SWIFT: swift code	SELBIT2BXXX

L'acconto assicura il proprio posto nel / nei workshop che sono a numero chiuso, pertanto non potrà essere restituito nel caso di non partecipazione da parte del candidato. L'acconto verrà restituito solo in caso di annullamento del workshop. Il restante importo verrà saldato direttamente in sede il giorno di inizio del workshop. Il

candidato a sua discrezione e per motivi personali di comodità e praticità, può scegliere di trasferire direttamente sul conto indicato l'intero importo del workshop anziché l'acconto. Il primo giorno di workshop il candidato dovrà portare con sé ed esibire al momento del saldo la ricevuta del versamento.

Tessera assicurativa: Una tessera assicurativa verrà compilata dal candidato al momento dell'iscrizione garantendogli una copertura assicurativa. La tessera non comporterà ulteriori costi ma sarà a carico dell'organizzazione.

Presentazione di un proprio studio o breve performance nel festival: Inoltre ogni partecipante avrà la possibilità di presentare un proprio studio, frammento di performance, work in progress durante la giornata conclusiva del festival, mandando insieme all'application form ed alla ricevuta del versamento dell'acconto:

- breve scheda di presentazione del proprio progetto
- 2 foto e link ad eventuale materiale video

TABELLA DEI COSTI

In_Organic BOdy - Upgrading actor diretto da Instabili Vaganti (Italia)	20 – 24 marzo 2012 ore 10.00 – 13.30 / 14.30 – 16.00 Tot ore : 25	euro 180,00
Il corpo instabile Condotto da Gohatto Project (Italia)	20 – 22 marzo 2012 ore 18.30 – 22.30 Tot ore : 12	euro 100,00
Songs as the source diretto da Lalish Theater Labor (Austria)	25 – 28 marzo 2012 ore 10.00 – 13.30 / 14.30 – 16.00 Tot ore : 20	euro 150,00
Pooling diretto da Nhandan Chirco (Serbia)	29 – 30 marzo 2012 ore 11.00 – 15.00 Tot ore : 8	euro 60,00
Programma completo Atelier 4 workshop:	20 – 30 marzo Tot ore : 65	euro 400,00

PROGRAMMA DEGLI EVENTI

20 marzo

Okuri Inu ore 16.00

Inaugurazione della mostra fotografica del progetto di Luana Filippi

21 marzo

Running in the Fabrik ore 18.00

Presentazione video fotografica del progetto di Instabili Vaganti

22 marzo

Il corpo Instabile ore 17.00

Presentazione del progetto di Gohatto Project

23 marzo

L'eremita contemporaneo ore 21.00

Performance di Instabili Vaganti (Italia)
Regia: Anna Dora Dorno / Con: Nicola Pianzola / Musiche originali dal vivo: Andrea Vanzo

24 marzo

InOrganic Body ore 18.00

Dimostrazione di lavoro con i partecipanti al workshop diretto da Instabili Vaganti.

27 marzo

No shadow Project ore 18.00

Presentazione del progetto diretto Lalish Theater Labor (Austria)

28 marzo

No shadow project ore 16.00

Installazione fotografica del progetto No Shadow di Lalish Theater Labor (Austria)

Songs as the source ore 18.00

Dimostrazione di lavoro con i partecipanti al workshop diretto da Lalish Theater Labor (Austria)

No shadow ore 21.00

Performance di Lalish Theater Labor (Austria)
Con e di Shamal Amin e Nigar Hasib

30 marzo

Pooling ore 16.00

Presentazione del progetto di Nhandan Chirco e dimostrazione con i partecipanti al workshop

FormArti nel contemporaneo ore 18.00

Incontro sulla formazione del performer nel panorama internazionale del teatro contemporaneo.

31 marzo

Studi e work in progress a partire dalle ore 18.00

Presentati dai giovani performer partecipanti al workshop festival