

performazioni

International Workshop Festival

22 febbraio – 3 maggio 2013, Bologna

LIV ► LIV Performing Arts Centre, Bologna

Workshop, dimostrazioni di lavoro, performance, residenze, incontri

Direzione artistica di Instabili Vaganti

PerformAzioni è un Festival internazionale, ideato e diretto da Instabili Vaganti, dedicato alle arti performative che 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 prevede workshop, laboratori, incontri, dimostrazioni di lavoro, mostre, installazioni, performance e residenze artistiche. Nato nel 2011, la terza edizione di **PerformAzioni** presenta diverse novità, con una programmazione estesa da febbraio a maggio 2013, ed un percorso formativo di sei mesi *International Laboratory Instabili Vaganti*, con allievi provenienti da Svezia, Norvegia, Corea del Sud e Italia, che lavoreranno ai temi del nuovo progetto di Instabili Vaganti *Megalopolis: la città globale - identità nelle differenze*.

Il Festival è un progetto di Instabili Vaganti / LIV Performing Arts Centre con il sostegno di Comune di Bologna- Settore Sistema Culturale, Giovani e Università, Regione Emilia - Romagna, Provincia di Bologna e con il patrocinio di Comune di Bologna- Quartiere Reno e Dipartimento delle Arti, Università degli Studi di Bologna.

Il **LIV Performing Arts Centre** è un polo internazionale per la ricerca, la sperimentazione, la formazione, e la produzione nelle arti performative che ospita progetti, performance, festival, workshop, laboratori, esposizioni e residenze artistiche multidisciplinari. Dal 2010 ad oggi il LIV, sotto la direzione artistica di Instabili Vaganti, ha ospitato il programma di residenze artistiche StAzioni, la scuola di circo per bambini di Bologna, l'International Workshop Festival PerformAzioni, il TRENO Fringe Festival, oltre che numerosi workshop, spettacoli e progetti internazionali.

WORKSHOPS

15 – 17 marzo 2013

ven 14.00 – 19.00

sab - dom 10.00-15.00

LIV Performing Arts Centre

Personaggio Voce Oggetto Tecnica e Corpo

Il corpo, la voce, l'interpretazione e la coscienza spaziale.

Laboratorio di danza contemporanea diretto da Marta G. Tabacco e Héctor

Padilla Isunza

Compagnia daNsol (Italia-Messico)

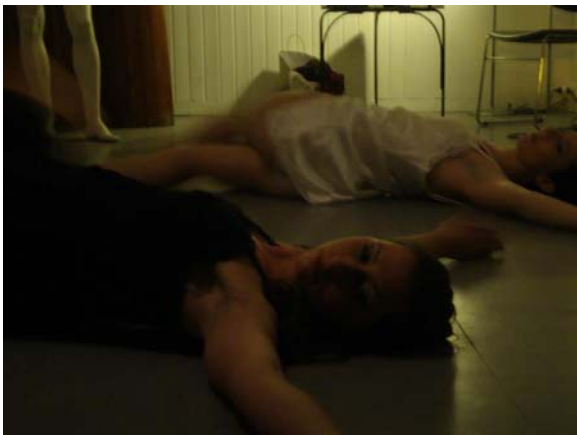
"Personaggio, voce, oggetto, tecnica e corpo" è un laboratorio dedicato allo sviluppo di una maggiore complementarietà del corpo con la voce, l'interpretazione e la coscienza spaziale. Consente lo sviluppo di reazioni veloci e immediate della memoria fisica, applicabile alla tecnica, e favorisce un miglioramento delle performance individuali.

Determina l'aggiornamento delle competenze, coerentemente con la necessità dell'espressione artistica di ricevere continui stimoli e di effettuare ricerche.

I partecipanti condivideranno la conoscenza e le pratiche di diverse correnti di danza contemporanea, in una logica di esperienza del gruppo in generale. Partendo dalla tecnica e dallo stile di ciascun partecipante, verranno svolti esercizi, non esclusivamente legati alla danza, per l'acquisizione di nuove competenze legate alla percezione di se stessi, dello spazio, dei compagni, degli oggetti. Il lavoro di gruppo risulta fondamentale per far conseguire ai partecipanti la fiducia e la libertà di interpretare, giocare, lavorare senza il timore del giudizio, in un sistema condiviso di armonia ed unione. Il lavoro individuale consente una riflessione personale e un'analisi profonda e intima di ciascun tema trattato. Dalla creazione iniziale di sequenze brevi, si passerà allo svolgimento di sequenze sempre più lunghe, attraverso la combinazione di stili diversi di danza contemporanea e di diverse energie.

Sono previsti una fase iniziale di riscaldamento fisico e lo svolgimento di attività dedicate allo sviluppo della concentrazione e dell'unione tra i partecipanti. Gli esercizi di gruppo determinano un contatto tra i partecipanti: visivo, fisico o una connessione a distanza. Gli esercizi di movimento, che vanno dai passi basici, a sequenze più complesse, in base all'esperienza dei partecipanti, consentiranno di imparare ad utilizzare nel momento più giusto e corretto la propria tecnica, per il miglioramento della performance individuale.

Partecipanti: ballerini, performer, musicisti, scrittori, cineasti.

Marta Giovanna Tabacco

Nata nel 1987 a Vicenza, inizia la sua formazione presso "Millennium nonsolodanza", scuola di danza diretta da Monique Pepi (Vicenza, 1998 - 2007). Dopo essersi specializzata in varie discipline (jazz, contemporaneo, tip tap, classico), attraverso stage a Vicenza, Padova, Verona, Milano, Ravenna, Torino, con insegnanti di fama internazionale, frequenta il "Centro Internazionale Danza Spettacolo Opus Ballet" (Firenze, 2007 - 2009), diretto da Rosanna Brocanello e Daniel Tinazzi e si diploma nell'indirizzo moderno.

Dal 2007, dopo aver ottenuto il diploma di 'Maestra modern - jazz', frequentando il corso

"Dance Professional School", indirizzo modern - jazz, presso il Centro Studi La Torre, a Ravenna, insegna jazz e moderno e contemporaneo a Vicenza, Dolo (Venezia), Soave (Verona) e Città del Messico.

Héctor Padilla Isunza

Nato nel 1981 a Città del Messico si diploma presso l'Accademia di danza messicana dell'Istituto nazionale delle Belle Arti (Città del Messico), come "Intérprete de Danza de Concierto", 2003.

Frequenta corsi e stage in diverse tecniche: release, cubana, graham, leder, teylor, body contact, indu, flamenco, teatro fisico, fly low. Tra i suoi maestri: Lidia Romero, Rodolfo Maya, Saúl Maya, Jaime Camarena, Marco Antonio Silva, Esther López Llera, Guillermina bravo, Jesús Romero, Guillermo Maldonado, Felipe

Flores, Lucero Camarena, Ricardo Cossio, Ema Pulido, Antonio Quiroz, Federico Castro, Gerardo Delgado, Cuauhtemoc Najera, Cora Flores, Alonso Alarcón, Lorella Doni, Natalia Cárdenas, Juan Pablo Quezada, Alejandro Tena, Lidice Núñez, Dominick Boruki.

Svolge la sua attività nelle principali città messicane (Acapulco, Cuernavaca, Toluca, Chiapas, Veracruz, Tuxtla, Campeche, CD Juárez, CD del carmen, Durango, Oaxaca, Morelia, Torreón, Sonora, Guanajuato, San Miguel de Allende, León, Zacatecas) e in diversi Paesi stranieri.

22 – 24 marzo 2013

ven 14.00 – 19.00

sab - dom 10.00-15.00

LIV Performing Arts Centre

In-organic Body_Upgrading Actor

Workshop sull'azione performativa nel teatro contemporaneo

diretto da Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola

Compagnia Instabili Vaganti (Italia)

Il lavoro avrà come scopo principale quello di liberare il corpo dalle resistenze e dai limiti imposti dal vivere sociale indagando la differenza tra azioni organiche e inorganiche. Attraverso lo studio del tempo-ritmo, della scomposizione del gesto e del suono-parola, verranno esplorate azioni quotidiane che per mezzo della ripetizione e dell'attenzione per i dettagli diventeranno azioni fisiche organiche e performative. Il fine è quello di introdurre i partecipanti ad un nuovo linguaggio ideato dalla compagnia e definito dalla critica come "Biomeccanica contemporanea".

I partecipanti lavoreranno ad azioni ritmiche individuali e di gruppo attraverso un percorso che comprende

- **Training fisico e vocale:** dilatazione della percezione e dell'attenzione, esplorazione delle diverse tensioni e delle temperature energetiche, impulsi di azione e reazione del corpo e comprensione della relazione fra parola e azione fisica, elementi di acrobatica per la scena, esercizi vocali di connessione corpo-voce,

- **Percezione delle dinamiche spaziali e del tempo-ritmo:**

studio di passi ritmici e delle variazioni di ritmo nello spazio in una dinamica di dialogo individuo-gruppo.

- **Studio dei linguaggi performativi:** comprensione e dominio della relazione tra l'organicità del movimento e del suono; scomposizione del gesto e della parola; capacità di lavorare in relazione ad altri mezzi espressivi: musica, video, immagini, etc.

I partecipanti saranno inoltre stimolati alla creazione di proprie azioni sceniche e guidati verso la composizione di queste. Al termine del workshop è possibile prevedere una dimostrazione - performance con i partecipanti aperta al pubblico.

Il workshop racchiude le tecniche elaborate dalla compagnia all'interno del nuovo Progetto MEGALOPOLIS.

Partecipanti: attori, danzatori, performer, registi, studenti, artisti visivi

Anna Dora Dorno

Regista - Attrice - Performer - Pedagoga teatrale

Nata a Taranto nel 1976. Laureata al DAMS, specializzata all'Accademia delle Belle Arti di Bologna in didattica dell'Arte. Anna Dora Dorno si diploma all'Accademia d'Arte Drammatica dell'Antoniano e frequenta il corso di formazione ERT diretto da Silvio Castiglioni e Massimo Marino lavorando come attrice per lo spettacolo *Dammi almeno un raggio di sole* diretto da Davide Iodice e Roysten Abel, presentato al Festival di Santarcangelo nel 2002. Perfeziona la sua formazione sul training fisico e le tecniche vocali lavorando con Imke Bhucolz, Nhandan Chirco, Domenico Castaldo e Alfonso Santagata, in Italia, con Roberta Carreri e Augusto Omulù dell'Odin Teatret in Danimarca e Brasile e con il Teatr Piesn Kozla in Polonia. Nel 2004 fonda la compagnia Instabili Vaganti in cui è attrice, regista e pedagoga. Come pedagoga dirige laboratori e workshop per attori, danzatori, cantanti e performer in tutto il mondo. Dal 2009 ha insegnato inoltre nel programma di alta specializzazione per attori al Grotowski Institute di Wroclaw in Polonia,

all'International Workshop Festival e al Busan Performing Arts Festival in Corea del Sud, al VIII° Incontro Internazionale delle Accademie teatrali nazionali promosso da UNESCO – ITI e al Centro Universitario Tlatelolco a Città del Messico.

Nicola Pianzola

Attore – Performer - Training director – Pedagogo teatrale

Nato nel 1977 a Novara. Laureato al Dams di Bologna dove ha conseguito il Master in Imprenditoria dello spettacolo con ATER Formazione, si è diplomato alla scuola di Nouveau Cirque di Bologna e di Circo contemporaneo di Torino. Nel 2003 ha vinto il premio DAMS per la sua ricerca ed esperienza teatrale con attori diversamente abili. La sua ricerca sul training fisico e vocale si è perfezionata negli anni lavorando in Polonia con Zygmunt Molik, Teatr Piesn Kozla, Teatr Zar, in Danimarca con Odin Teatret, in Brasile con Augusto Omulù, in Italia con LabPerm e Katakò Athletic Dance Theatre. Come attore ha lavorato con Agustin Leteler (Cile), Els Comediantes (Spagna), Domenico Castaldo e Pippo Del Bono (Italia). Come performer e formatore teatrale è specializzato in physical training e acrobatica per l'attore. Ha diretto numerosi workshop in Italia e all'estero, per attori, performer, danzatori tra cui: *Atelier To the light 2009* del Grotowski Institute di Wroclaw in Polonia, VIII° Incontro Internazionale delle Accademie teatrali nazionali in Messico,

Tokalynga Flying Festival in Svezia. In Italia ha condotto laboratori intensivi nel programma de La Soffitta, Centro di promozione teatrale dell' Università di Bologna dove ha curato inoltre il ciclo filmico Grotowski e il teatro del nuovo millennio, in occasione dell'anno Grotowskiano proclamato da UNESCO nel 2009. Ha collaborato con numerose Università internazionali e con centri di ricerca come attore, formatore e relatore per workshop, conferenze, presentazioni e dimostrazioni di lavoro: Bauhaus Foundation di Dessau in Germania, Hooyong Performing Arts Centre in Corea, British Grotowski Project in Inghilterra, Centro Nacional des Artes e UNAM in Messico. Come pedagogo inoltre ha lavorato con bambini, ragazzi in situazione di disagio e diversamente abili, creando percorsi innovativi e sperimentali come il laboratorio per la creazione delle performance *The wife of Domi* e *Pabo Ondal* sul teatro fisico e la sperimentazione musicale e il *Theatre Summer Camp* del BIPAF International Festival di Busan, in Corea.

Instabili Vaganti Experimental Theatre

Fondata a Bologna nel 2004 da Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola, la compagnia porta avanti una ricerca quotidiana sull'arte dell'attore e del performer e sulla sperimentazione dei linguaggi contemporanei attraverso collaborazioni artistiche con musicisti, video-maker e artisti visivi. La compagnia opera a livello internazionale nella creazione e produzione di spettacoli e performance, nella direzione di progetti, workshop e percorsi di alta formazione nelle arti performative.

23 – 25 aprile 2013

10.00 – 15.00

LIV Performing Arts Centre

Il lavoro teatrale con la maschera

Laboratorio sulla maschera

diretto da Silvio Castiglioni (Italia)

La maschera è una sintesi potente e completa del lavoro teatrale. Potente: poiché è diaframma dietro al quale si accumula energia, che s'imparerà a padroneggiare e indirizzare. Completa: poiché l'esercizio della maschera chiarisce la relazione fra mostrare, essere guardato e vedere; e perché attraverso di essa si studia la soglia che separa (e unisce) spazio della scena e spazio degli spettatori. Lo studio corretto della maschera non implica l'adesione a specifiche scelte stilistiche, poetiche o drammaturgiche; né si studia la maschera con lo scopo dichiarato di utilizzarla in scena. Obiettivi principali del lavoro con maschera sono: una migliore conoscenza delle proprie peculiarità, l'affinamento della sensibilità e l'ampliamento delle possibilità espressive.

Le prime sessioni saranno dedicate all'analisi e alla *decostruzione* dei comportamenti acquisiti al fine di ottenere un buon controllo in scena: consapevolezza del luogo e dello spazio, e un soddisfacente atteggiamento neutro. Seguirà lo studio di alcune forme espressive con maschera, partendo dalle culture e dalle tradizioni teatrali più vive, vicine e lontane: dalla *commedia dell'arte*, al teatro-danza orientale, alle suggestioni del cinema e della video arte. Motore del lavoro sarà la ricerca delle radici e

delle sorgenti della propria energia, e il contatto con la lingua materna propria di ciascuno, sia in senso fisico che vocale. Per imparare anche a... rinunciare alla maschera. Saranno utilizzate maschere in cuoio di Donato Sartori e Stefano Perocco di Meduna, e maschere artigianali di legno e cartapesta.

Partecipanti: performer, attori, registi.

Silvio Castiglioni

Attore e ricercatore teatrale, laureato in filosofia all'Università Cattolica di Milano con Sisto Dalla Palma (tesi *Sul teatro di marionette di Heinrich von Kleist*), Silvio Castiglioni è tra i fondatori del CRT-Centro di Ricerca per il Teatro di Milano nel cui ambito matura le prime esperienze formative: *Bread and Puppet* di Peter Schumann e *Odin Teatret* di Eugenio Barba, con cui inizia il suo apprendistato teatrale.

In seguito fonda il *Teatro di Ventura*, gruppo di punta del cosiddetto *terzo teatro* con cui realizza numerosi spettacoli con regia di Ferruccio Merisi: *Baraballo*, (Biennale di Venezia, Festival di Belgrado e Nancy); *Il detto del Gatto Lupesco* (memorabile la recensione di Cesare Garboli del '77); *Il medico per forza* di Molière (Festival di Santarcangelo, '78); *La tragedia dell'arte* (con un'originale interpretazione di *Arlecchino*). Lavora con Raùl Ruiz, Mauricio Paroni de Castro, Renato Gabrielli, François Khan, Katzuko

Azuma. Dal 2003 al 2010 collabora con la compagnia di Sandro Lombardi e Federico Tiezzi.

In ambito formativo ha diretto i progetti: *Anabasi* in collaborazione con ETI e CRT, 1994 – 98; *Zampanò*, FSE al Festival di Santarcangelo, 2001 – 03; *Moscow project*, presso l'American Repertory Theatre – Harvard University, USA, 2003 – 04. Dal 1998 al 2005 è stato direttore artistico del *Festival di Santarcangelo*, il più importante festival per il nuovo teatro e la ricerca teatrale italiana, dopo esserne stato condirettore con Leo de Berardinis dal '94 al '97. Dal 2011 è direttore artistico del CRT – Centro di ricerca per il teatro di Milano.

www.silviocastiglioni.com

EVENTI

22 febbraio

ore 20.30

Megalopolis

Incontro di presentazione del progetto internazionale diretto da Instabili Vaganti

ore 21.00

Tastes from the cities# Napoli- Oslo- Stoccolma- Busan

Studi, work in progress, performance, installazioni, con i partecipanti al all'International Laboratory Instabili Vaganti. Direzione: Anna Dora Dorno , Nicola Pianzola

Con: Hilda Morgan (Sweden), Mariagrazia Bazzicalupo (Italy) Klara Tangring (Sweden), Licke Claesson (Sweden), Viola Tomte (Norway) Gihyung Nam(Korea).

dalle ore 21.00

Bodies - ovvero parafrasando la Body Art

Installazione interattiva di Lorenzo Ghelardini- esito del programma di residenza StAzioni 2013

6 marzo

ore 21.00

Ausencia – sola tra la folla

Instabili Vaganti / Basmati Film

Performance - work in progress - del progetto Megalopolis

di e con Anna Dora Dorno

Live video: Saul Saguatti

ore 21.30

Duo Logo

Basmati Film

Live video animation

Live video performer: Saul Saguatti e Audrey Colaniz.

15 marzo

ore 21.00

L'Eremita Contemporaneo Made in ILVA

Regia di Anna Dora Dorno, con Nicola Pianzola

musiche live di Andrea Vanzo

Instabili Vaganti

5 aprile

ore 21.00

La valigia delle indie

Spettacolo – work in progress Meridiani Perduti

regia di Sara Bevilacqua

19 aprile

ore 21.00

Matromania

creazione per tre danzatori, un musicista ed un videomaker

Compagnia Kandaer

Erika Melli, Paola Casarini, Ambrose Laudani

Elaborazione musicale di Mauro Casappa

3 maggio

ore 20.00

CRISIS - Progetto Megalopolis

regia Anna Dora Dorno

assistente alla regia: Nicola Pianzola

Con: International Laboratory Instabili Vaganti

INFORMAZIONI

Partecipanti: attori, danzatori, studenti, performer, registi, artisti visivi, scrittori, cineasti. Ogni workshop è aperto ad un massimo di 15 partecipanti. I posti sono limitati e verranno assegnati in base alla data di arrivo delle prenotazioni. È possibile frequentare i singoli workshop o partecipare all'intero programma di formazione. I workshop saranno condotti in Italiano e Inglese.

Iscrizione: I workshop devono essere prenotati in anticipo fino a esaurimento posti. Nel compilare il modulo di iscrizione, indicare sempre una seconda preferenza di laboratorio, in caso il laboratorio prescelto fosse già al completo. Verrà inviata una e-mail di conferma sul laboratorio assegnato. La prenotazione completa avverrà mediante il versamento di un acconto sul costo totale del laboratorio. In caso di cancellazione dopo aver effettuato l'acconto gli organizzatori si riservano il diritto di trattenere la quota versata.

E' necessario richiedere, compilare e mandare la scheda di iscrizione a laboratori@instabilivaganti.com

Alloggio: Vitto e alloggio non sono inclusi nel costo. I partecipanti dovranno provvedere alla propria sistemazione ed ai propri pasti. Per suggerimenti e informazioni contattare lo staff del Festival che provvederà ad inviare una lista di luoghi convenzionati.

Gli altri eventi del festival sono ad ingresso gratuito per i partecipanti

Personaggio Voce Oggetto Tecnica e Corpo Il corpo, la voce, l'interpretazione e la coscienza spaziale. Diretto da Marta G. Tabacco e Héctor Padilla Isunza Compagnia daNsol (Italia- Messico)	15 – 17 marzo Ven 14.00- 19.00 Sab- dom 10.00 – 15.00 Tot. ore: 15 costo: euro 100,00
In-organic Body_Upgrading Actor Workshop sull'azione performativa nel teatro contemporaneo diretto da Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola Compagnia Instabili Vaganti (Italia)	22 – 24 marzo Ven 14.00-19.00 Sab-dom 10.00 – 15.00 Tot. ore: 15 costo: euro 100,00
Il lavoro teatrale con la maschera Laboratorio sulla maschera diretto da Silvio Castiglioni (Italia)	23 – 25 aprile 10.00 – 15.00 Tot. ore: 15 costo: euro 150,00
Programma completo : 3 workshops	Tot: 45 h. costo: euro 300,00

LIV ► PERFORMING ARTS CENTRE
Via R.Sanzio 6, 40133 Bologna. Tel. +390519911785 / +393480129127
info@liv-bo.com / laboratori@instabilivaganti.com
www.instabilivaganti.com/ www.liv-bo.com