

PerformAzioni

INTERNATIONAL WORKSHOP FESTIVAL

Special Edition 2016

10 anni del progetto Stracci della memoria

**Workshop - Residenze - Incontri – Scambi interculturali – Dimostrazioni
di lavoro - Performance**

ITALIA - USA - COLOMBIA - INDIA

Direzione artistica

Instabili Vaganti

13 - 17 APRILE 2016 LIV- PERFORMING ARTS CENTRE - BOLOGNA

L'international workshop Festival PerformAzioni nasce con l'intento di creare un appuntamento annuale sull'alta formazione nell'ambito delle arti performative a livello internazionale, ospitando maestri provenienti da tutto il mondo.

L'intento è quello di individuare giovani realtà della scena contemporanea internazionale in grado di trasmettere nuove modalità di fare teatro e di condurre progetti performativi capaci di creare esperienze professionali innovative e diversificate, che possono arricchire l'offerta culturale e formativa del territorio e coinvolgere un pubblico multiculturale ed eterogeneo.

La quinta edizione del Festival dedica un focus al progetto internazionale *Stracci della Memoria*, in occasione delle celebrazioni dei dieci anni di ricerca e formazione condotta in tutto il mondo da Instabili Vaganti nell'ambito del progetto.

Stracci della Memoria ha come fine quello di attualizzare le tradizioni performative provenienti da differenti culture attraverso i nuovi media e i linguaggi del teatro contemporaneo. La caratteristica essenziale del progetto è quella di operare per sessioni di lavoro internazionali, dirette in differenti Paesi, alle quali possono partecipare performer provenienti da tutto il mondo.

Alcuni degli artisti, che negli anni hanno preso parte al progetto, saranno ospitati in residenza al LIV - Performing Arts Centre per prendere parte ad uno scambio interculturale sulle pratiche performative tradizionali e contemporanee e per presentare il proprio lavoro all'interno del Festival PerformAzioni, dirigendo momenti di formazione, insieme a Instabili Vaganti.

Gli artisti e i maestri invitati a questa edizione speciale del festival sono: Jesus Quintero (Colombia) - program faculty manager e theatre department director presso la Monarch School di Heron, in Montana (USA) direttore artistico di American Laboratory Theatre (USA); Chandana Sarma (India) - attrice e danzatrice; Luana Filippi (Italia) - artista visiva; Riccardo Nanni (Italia) - musicista e compositore.

PROGRAMMA

13 - 17 APRILE 2016 LIV- PERFORMING ARTS CENTRE - BOLOGNA

WORKSHOPS

15 APRILE | 17.00 – 19.00

YOGA & KHATAK - INDIAN CLASSIC DANCE | CHANDANA SARMA (INDIA)

16 APRILE | ORE 10.00 – 19.00

17 APRILE | ORE 10.00 – 14.00

WORKING ON RAGS OF MEMORY PROJECT | WORKSHOP DI SPERIMENTAZIONE SULLE ARTI PERFORMATIVE CON SESSIONI DI TEATRO FISICO E VOCALE , YOGA E DANZA CLASSICA INDIANA KHATAK. | **INSTABILI VAGANTI** (ITALIA) con la partecipazione di **CHANDANA SARMA** (INDIA) e **JESUS QUINTERO** (COLOMBIA)

Info e iscrizioni : info@instabilivaganti.com - Tel. 0519911785

EVENTI - SPETTACOLI - INCONTRI

13 - 15 APRILE | ORE 10.00 – 17.00

INTERNATIONAL THEATRE MEETING | INCONTRO DI LAVORO E SCAMBIO INTERCULTURALE **INSTABILI VAGANTI** | **AMERICAN LABORATORY THEATRE** | **CHANDANA SARMA**

15 APRILE | ORE 19.00

IL SOGNO DELLA SPOSA | MOSTRA - VERNISSAGE | **LUANA FILIPPI**

15 APRILE | ORE 21.00

RAGS OF MEMORY - SHARING A CONTEMPORARY RITUAL

DIMOSTRAZIONE DI LAVORO | **INSTABILI VAGANTI**

A seguire Incontro con **Anna Dora Dorno** | **Nicola Pianzola** | **Luana Filippi**

16 APRILE | ORE 20.00

PEEK - A - BOO - ...I SEE YOU...OR MAYBE NOT! | PERFORMANCE | **CHANDANA SARMA** (INDIA)

A seguire Incontro con **Chandana Sarma**

16 APRILE | ORE 21.00

HOUR OF THE WOLF | PERFORMANCE | **JESUS QUINTERO** - **American Laboratory Theatre** (USA)

A seguire Incontro con **American Laboratory Theatre**

17 APRILE | ORE 16.00

RAGS OF MEMORY: FROM THE PAST TO THE FUTURE | INCONTRO E TAVOLI DI LAVORO SULLA PROGETTAZIONE DELLE PROSSIME TAPPE DEL PROGETTO | **ANNA DORA DORNO - NICOLA PIANZOLA - JESUS QUINTERO - CHANDANA SARMA - LUANA FILIPPI - RICCARDO NANNI**
Proiezioni di materiale audiovisivo documentario e collegamenti skype con relatori da diversi paesi.

Ingresso gratuito a tutti gli eventi con tessera associativa

Info e iscrizioni : info@instabilivaganti.com - Tel. 0519911785

RESIDENZE ARTISTICHE

4 - 17 APRILE **CHANDANA SARMA** (INDIA)

12 - 17 APRILE **AMERICAN LABORATORY THEATRE** (USA)

PERFORMAZIONI KIDS

14 APRILE | 17.00 – 18.00 | 18.00 – 19.00

YOGA & KHATAK - INDIAN CLASSIC DANCE | LEZIONI PER BAMBINI | **CHANDANA SARMA** (INDIA)

RAGS OF MEMORY | INTERNATIONAL PROJECT | INSTABILI VAGANTI

Il progetto ha come tema d'indagine la memoria intesa come parte integrante dell'essere umano, come condizione biologica e antropologica della propria esistenza ed esplora l'interazione del teatro con altre discipline quali l'antropologia culturale, le arti visive, i nuovi media, la danza, la musica e ogni altra forma ed espressione artistica di cui l'uomo possiede memoria, attualizzando forme d'arte performative tradizionali provenienti da differenti culture attraverso i nuovi media. Il progetto è stato ideato in modo tale da svilupparsi per frammenti, "stracci". Azioni, canti, testi, foto, brani musicali, sono combinati in modo da produrre installazioni, performance ed opere d'arte. Il fine è quello di ricercare la purezza dell'azione, l'essenza della memoria stessa, del corpo, del testo e del linguaggio per giungere al movimento puro, alla scomposizione del testo poetico in parole essenziali, del brano musicale in frammenti sonori, della melodia in forme ritmiche di base. Il progetto mira alla rielaborazione e ridefinizione di una nuova ritualità.

RAGS OF MEMORY - SHARING A CONTEMPORARY RITUAL**DIMOSTRAZIONE DI LAVORO | INSTABILI VAGANTI**

La dimostrazione di lavoro sarà il risultato del processo di condivisione attorno alle tematiche del Progetto Stracci della memoria, svoltosi durante l'International Theatre Meeting e al quale hanno preso parte gli allievi dell'International Laboratory diretto da Instabili Vaganti e Chandana Sarma, artista indiana in residenza nel programma del LIV Performing Arts Centre. Una dimostrazione delle tecniche e del processo di creazione adottati nel progetto che mira alla rielaborazione e ridefinizione di una nuova ritualità, allo svolgersi di un'azione, o meglio, di un atto performativo, *hic et nunc*, un atto condiviso, tra l'attore e lo spettatore, che implica vari livelli di coinvolgimento. Un atto ri-creato e non ri-vissuto, attraverso gli elementi artistici che hanno accompagnato la ricerca della compagnia in questi ultimi dieci anni di lavoro al progetto in tutto il mondo.

WORKING ON RAGS OF MEMORY PROJECT | WORKSHOP DI SPERIMENTAZIONE SULLE ARTI PERFORMATIVE CON SESSIONI DI TEATRO FISICO E VOCALE, YOGA E DANZA CLASSICA INDIANA KHATAK. | INSTABILI VAGANTI (ITALIA) con la partecipazione di CHANDANA SARMA (INDIA) e JESUS QUINTERO (COLOMBIA)

Il workshop vuole introdurre i partecipanti al lavoro di ricerca sviluppato da Instabili Vaganti nel progetto di ricerca e sperimentazione nelle arti performative *Stracci della memoria*. Il lavoro consiste nella trasmissione dello specifico training fisico e vocale creato per il progetto per portare gli attori all'interno di un processo creativo che si basa sulla capacità evocatrice della memoria.

Il punto di partenza del lavoro è la ricerca ed esplorazione di tecniche performative ed azioni rituali provenienti da differenti tradizioni e discipline al fine di attualizzarle attraverso il linguaggio performativo contemporaneo. L'attore potrà compiere questo percorso rievocando una memoria custodita sotto pelle, attraverso un lavoro attivo sui propri ricordi e sulla stimolazione del proprio immaginario interiore e fantastico.

INSTABILI VAGANTI (ITALIA)

Fondata nel 2004 dalla regista e attrice Anna Dora Dorno e dall'attore Nicola Pianzola, la compagnia si caratterizza per il suo lavoro di ricerca e sperimentazione nel teatro fisico e contemporaneo e per l'internazionalità dei suoi progetti.

Instabili Vaganti opera nella creazione e produzione di spettacoli e performance, nella direzione di progetti, workshop e percorsi di alta formazione nelle arti performative a livello internazionale, svolgendo un continuo lavoro di ricerca sull'arte dell'attore. Dalla sua costituzione ad oggi la compagnia ha affiancato al lavoro di produzione un percorso e pedagogico unico e originale maturando un proprio metodo apprezzato in tutto il mondo. Il fine perseguito è la creazione di un linguaggio innovativo e originale capace di farsi custode della tradizione, acquisendo tecniche performative provenienti da differenti culture, ma anche di spezzarne le regole attraverso la contaminazione artistica e i nuovi linguaggi del contemporaneo. Un teatro totale in cui il performer incarna la capacità evocatrice del fare poetico, affermando la propria centralità fisica ed emotiva, in cui la drammaturgia delle azioni affianca quella delle parole e dialoga con differenti forme artistiche, stili e discipline. Un teatro in cui importanti temi di attualità si esprimono attraverso forme d'arte universali e totalizzanti. Dal 2010 Instabili Vaganti dirige il LIV Performing Arts Centre e l'International Workshop Festival PerformAzioni.

HOOR OF THE WOLF | PERFORMANCE | JESUS QUINTERO (American Laboratory Theatre - USA)

Di e con: **Jesus Quintero**

Hour of the Wolf racconta la storia di un uomo nell'anniversario della morte della propria amata. Afflitto da insonnia e da sporadici attacchi d'inquietudine, lo stato mentale dell'uomo, già fragile, prende una svolta peggiore durante L'ora del Lupo. Ispirato al film di Ingmar Bergman, "Hour of the Wolf" è una performance che riassume la ricerca teatrale di Jesus Quintero negli ultimi 10 anni. La performance incorporerà i suoni dal vivo della cantante e compositrice Alysoun Johnston, la poetica profana di Charles Bukowski ed il delicato immaginario del poeta/lirico Silvio Rodriguez. Usando elementi rituali, di movimento, ed il canto, "Hour of the Wolf" mira più più alla creazione di un'esperienza per il pubblico, piuttosto che alla messa in scena uno spettacolo.

AMERICAN LABORATORY THEATRE (USA) - JESUS QUINTERO (COLOMBIA)

American Laboratory Theatre è una comunità artistica e culturale che indaga varie forme d'arte come strumento di educazione e di ispirazione, così come d'intrattenimento. American Laboratory Theatre continuerà a soddisfare i bisogni educativi degli artisti e dei performer, creando sulla costa orientale degli Stati Uniti una scuola di arti performative a tempo pieno, incentrata sul training teatrale, con maestri internazionali. Jesus Quintero è l'attuale direttore artistico dell' American Laboratory Theatre, una compagnia che iniziò come "The JQ Studio" nel 2005. È membro della Actors' Equity Association negli Stati Uniti, è direttore del reparto di teatro alla Monarch School di Heron, Montana, USA, nonché insegnante di spagnolo ed actor coach alla Sandpoint Waldorf School di Sandpoint, Idaho, USA.

PEEK - A- BOO - ...I SEE YOU...OR MAYBE NOT! | PERFORMANCE | CHANDANA SARMA (INDIA)

Di e con: **Chandana Sarma**

Musica: **Jongkag Park**

Vedere, visione!! Cosa significa veramente vedere per noi? Vedere qualcosa ci dà più informazioni, più certezze, più sicurezze/ fede / chiarezza o ci delude ulteriormente? Siamo giunti in un caos maggiore cercando più chiarezza? "Peek-A-Boo" celebra il senso di curiosità, la sensazione di un solletico che striscia su per la spina dorsale, l'inspiegabile...forse Magico!! Strati formicolanti di permanenza e di opacità davanti agli occhi. È un assolo performativo di teatro visuale di movimento.

YOGA & KHATAK - INDIAN CLASSIC DANCE | CHANDANA SARMA (INDIA)

Il workshop prevede un lavoro corporeo attivo ispirato alla tradizionale pratica dello Yoga e alla danza classica indiana. Il workshop si focalizzerà sul condividere gli "Asana" basici dello yoga, associando la tecnica all'enfasi dell'allineamento del corpo e alla respirazione. Si esplorerà il movimento della colonna vertebrale nei cinque orientamenti possibili: avanti, indietro, in lateralità, in torsione e in inversione. La sessione si svilupperà lentamente nell'apprendimento delle basi della forma di danza indiana "Kathak". Includerà il footwork, e le gestualità del corpo e delle mani; rotazioni e direzioni; sfumature specifiche, espressioni facciali e l'essenza di fondo. Il workshop si concluderà con l'introduzione dei "Mudra" (gesti delle mani specifici associati alla danza classica indiana), e i loro usi. Verso la fine del workshop vi sarà un piccolo spazio per l'improvvisazione e per la condivisione di brevissime creazioni dei partecipanti, ispirate dal vocabolario esplorato.

CHANDANA SARMA (INDIA)

Chandana lavora con le pratiche somatiche, con la danza degli intenti specifici, e nella ricerca del corpo e del movimento. Si è formata attraverso le classiche forme indiane: Kathak, Bharatnatyam; danza contemporanea occidentale e Butoh. Lavora come regista di teatro / coreografa, performer, ed esperta di movimento. Ha lavorato nel teatro fisico, visuale e sperimentale in India e in Europa. Ha collaborato con vari artisti nel mondo, attraverso residenze, produzioni, festival, e performance site-specific. Attualmente sta indagando differenti mezzi d'arte, e sta esplorando l'interdisciplinarietà spazio/ contesto di creazione. Attraverso lo studio di approcci diversi ha trovato un filo conduttore che collega tutte le forme di pratiche fisiche; che lei chiama "Il corpo universale". Con passione mira alla diffusione e alla condivisione della conoscenza del punto Null, come sostegno nel processo per la scoperta della pienezza-corpo-mente.

INFO | ISCRIZIONI | PRENOTAZIONI

LIV Performing Arts Centre

Via R. Sanzio 6, 40133 Bologna ITALIA

Tel.& Fax. +390519911785

info@instabilivaganti.com

www.liv-bo.com

www.instabilivaganti.com

FB PerformAZIONI International Workshop Festival