

Presentano:

RED^{VI}

$\pmb{R} e sidencies \pmb{E} x periments \pmb{D} irectors$

Cronache di Teatro Contemporaneo 2024

Direzione Artistica di Rolando Macrini Corso di Culture Teatrali e Performative Prof. Fabrizio Deriu

In collaborazione con :

Università di Teramo - DAMS

La MaMa Umbria International

TeatroEliocentrico

RED

Cronache di Cultura di Teatro Contemporaneo

"La scorsa estate ho chiesto in americano ad un americano se il *TEATRO SPERIMENTALE* esistesse ancora... e lui, con tipico atteggiamento americano mi ha detto in americano:

Questa sua risposta mi ha turbato non poco perché pensavo che da noi, in Italia almeno, il *TEATRO SPERIMENTALE* fosse stato "abbandonato" e come termine si riferisse solo ad una forma di teatro praticata negli anni '70 o nel passato comunque.

RED è un esperimento di Cultura Teatrale Contemporanea che cerca, indaga e mostra quegli aspetti del *TEATRO SPERIMENTALE* che ai miei occhi sembravano essere spariti, ma che in realtà esistono e resistono anche e soprattutto in Italia."

Rolando Macrini

Cronache di Teatro Contemporaneo 2024

RED - Residencies Experiments Directors giunge alla sua SETSA EDIZIONE e viene presentato come <u>Ciclo di Conferenze Spettacolo</u> presso il **DAMS dell'Università di Teramo** in collaborazione con la **Cattedra di Culture Teatrali e Performative del Prof. Fabrizio Deriu**.

RED si dedica alle giovani compagnie emergenti e alle compagnie storiche che in Italia e in Abruzzo hanno riscosso e riscuotono grande attenzione del pubblico per il loro continuo confronto con le differenti possibilità comunicative che il teatro offre.

La comunicazione rimane il caposaldo del Festival inteso come momento di riflessione e approfondimento della cultura teatrale dagli anni '70 ai nostri giorni, per comprendere ulteriormente il significato del termine: teatro sperimentale.

Presentare a Teramo questo Ciclo di Conferenze Spettacolo significa aggiornare la collettività e gli studenti universitari presentando loro le riflessioni, culture e modalità di rappresentazione aggiornate ai nostri odierni e ormai elementari sistemi di comunicazione.

RED è un momento di "simposio culturale teatrale" che serve a "contaminare" e a proporre sistemi di comunicazioni teatrali NON CONVENZIONALI.

RED si propone al pubblico attraverso 3 incontri di 2 ore che hanno un comune denominatore: <u>la pedagogia del linguaggio artistico</u> contemporaneo.

Ognuno di queste CRONACHE di TEATRO CONTEMPORANEO racconta dal vivo attraverso una serie di **INCONTRI PEDAGOGICI E LABORATORIALI**, presso L'Università di Teramo, l'atto performativo, le radici, la ricerca, la sperimentazione dei gruppi o del singolo regista.

Programma

Prof. VITO BERNARDI

Vaslav Nižinskij e la trasfigurazione della danza in luce Racconto teatrale di Vito Di Bernardi

Il racconto teatrale di Vito Di Bernardi è un percorso a ritroso che prende le mosse dai Diari che il danzatore inizia a scrivere nel 1919, appena prima della sua apparizione in scena con Matrimonio con Dio, un assolo composto davanti agli spettatori sulle note di un pianoforte, in un albergo di St. Moritz.

Alle parole della conferenza-spettacolo si accompagnano le immagini e i video creati da llaria d'Agostino a partire dal materiale documentario – foto e disegni di Nižinskij – pervenuto fino a noi.

La conferenza-spettacolo, che vede in scena Vito Di Bernardi in veste di autorenarratore, ha debuttato il 14 luglio 2023 alla XXIII Intercultural Festival Laboratory of Theatrical Practices organizzato dal Teatro Potlach di Fara Sabina, diretto da Pino Di Buduo in collaborazione con l'ISTA di Eugenio Barba.

VITO DI BERNARDI è professore ordinario di Storia della danza alla Sapienza Università di Roma. E' autore dei volumi: Mahābhārata, l'epica indiana e lo spettacolo di Peter Brook (1989), Teatro Indonesiano (1995), Ruth St. Denis (2006), Virgilio Sieni (2011), Cosa può la danza (2012). Ha curato la pubblicazione di Giava e Bali. Rito e spettacolo (1985) e Immaginare la danza. Corpi e visioni nell'era digitale (2018). Ha vinto la XXII edizione del Premio Nazionale di Teatro Luigi Pirandello con la monografia Ossatura. Mimmo Cuticchio e Virgilio Sieni: marionette e danza in Nudità (2020).

Martedì 9 Aprile 2024 - SALA CONFERENZE

Ore 10.30 - Conferenza Spettacolo con gli Studenti del DAMS Università Teramo

369gradi ALESSIA ESPOSITO PIETRO ANGELINI

369gradi è un organismo di produzione riconosciuto dal Ministero della Cultura che sostiene e produce arti performative nell'ambito dell'innovazione, della sperimentazione e della multidisciplinarietà.

Il progetto, nato sotto la direzione artistica di Valeria Orani e la direzione organizzativa di Alessia Esposito, è legato alla costruzione di strategie che permettano la crescita e la valorizzazione del talento e della creatività delle formazioni artistiche prodotte e la promozione e diffusione della drammaturgia e delle arti performative italiane contemporanee in Italia e all'estero.

Nel 2015 369gradi inizia un percorso di internazionalizzazione con gli Stati Uniti dedicato alla drammaturgia italiana contemporanea e alla sua diffusione con **Italian Playwrights Project** in cooproduzione con **Umanism NY** e con il **Martin E. Segal Theatre Center** (Graduate Center City University of New York).

Nel 2017 acquisisce i diritti in esclusiva per l'Italia del progetto **White Rabbit Red Rabbit** di Nassim Soleimanpour che viene interpretato da tantissimi artisti tra cui anche Fabrizio Gifuni, Emma Dante, Davide Enia, Lella Costa, Federica Fracassi, laia Forte, Silvia Gallerano.

Nel 2018 inizia la collaborazione con il fashion designer di fama internazionale **Antonio Marras** producendo il suo primo lavoro di arte performativa dal titolo *Mio cuore io sto soffrendo, cosa posso fare per te?*.

ALESSIA ESPOSITO

Laureata in Economia e Commercio alla Luiss si dedica alla cultura fin da subito specializzandosi a Torino alla Fondazione Fitzcarraldo con il CRPC (Corso responsabili progetti culturali).

Dal 2013 assume la direzione organizzativa della 369 gradi srl società di produzione finanziata dal FUS. Dal 2011 al 2017 è responsabile degli allestimenti de Le Vie dei Festival, festival storico romano, dal 2014 al 2021 coordina il Master Internazionale in Arts Management allo IED di Roma.

Dal 2019 è consulente per il Romaeuropa Festival come responsabile di produzione di KIDS, sezione del festival dedicata alle famiglie e dal 2022 collabora con Spring Attitude, il festival dedicato alla musica contemporanea.

PIETRO ANGELINI

Classe '91, nasce a Grosseto nella maremma toscana. Vive a Roma dal 2010. Lavora come attore in progetti teatrali e cinematografici.

Ha collaborato con il collettivo di arti performative Dynamis, ha lavorato con Bob Wilson, S emen Aleksandrovskiy, Kinkaleri, Collettivo Cinetico, Odin Teatret.

Nel 2020 con il suo piccolo film sperimentale Discorso sopra i massimi sistemi della produzione cinematografica, vince il premio Best Italian Experimental (Roma Cinema Doc) e il premio Best Original Idea (Assurdo Film Festival – Milano).

Mercoledì 24 Aprile 2024 - AULA 9

Ore 10.30 - Conferenza Spettacolo con gli Studenti del DAMS Università Teramo

MOTUS DANIELA NICOLO' ENRICO CASAGRANDE

Nel 1991 nasce **MOTUS**, compagnia nomade e indipendente, in costante movimento tra Paesi, momenti storici e discipline.

Enrico Casagrande e Daniela Nicolò, animat* dalla necessità di confrontarsi con temi, conflitti e ferite dell'attualità, fondono scenicamente arte e impegno civile attraversando immaginari che hanno riattivato le visioni di alcun* tra i più scomod* "poet*" della contemporaneità.

Il gruppo, esploso negli anni Novanta con spettacoli di grande impatto emotivo e

físico, ha saputo e sa prevedere e raccontare alcune tra le più aspre contraddizioni del presente, ha attraversato e creato tendenze sceniche ipercontemporanee, interpretando autori come Beckett, DeLillo, Genet, Fassbinder, Rilke o l'amato Pasolini, per approdare a una Tempesta shakesperiana, interpolata da Aimé Césaire, capace di evocare la tragedia che può essere la migrazione e di creare instant community in tutto il mondo. I temi del confine – fisico, geografico, mentale – e della libertà di attraversarlo, rimangono centrali anche nei lavori più recenti, come l'acclamato MDLSX o la co-produzione italonewyorkese Panorama. Dopo la radicale rilettura di Antigone alla luce della crisi greca, continua lo scavo fra le più scomode figure femminili del tragico con Tutto Brucia e le due costole performative You Were Nothing but Wind e Of The Nightingale I Envy The Fate (Dell'Usignolo invidio la sorte), che pongono la questione fortemente politica di quali siano i corpi degni di lutto. L'ultima produzione, Frankenstein (a love story), prima parte del dittico progettuale che prende il nome dal celebre romanzo di Mary Shelley, intreccia l'inquieta, complessa e spesso dolorosa biografia dell'autrice, ai recenti gender studies, alla filosofia postumana, e alle teorie dell'interspecismo.

Il lavoro artistico della compagnia è attraversato da un intenso programma formativo di incontri pubblici, lezioni e masterclass presso atenei italiani e stranieri: dall'università IUAV di Venezia, a La Manufacture – Haute école de théâtre de la Suisse Romande di Losanna, al Master DAS Theatre dell'Academy of Theatre and Dance di Amsterdam e alla Berner Fachhochschule – Accademia delle arti di Berna.

Hanno ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui tre premi UBU e prestigiosi premi speciali per il loro lavoro.

Artist* liber*, portano i loro spettacoli nel mondo: da Under the Radar (NYC) a TransAmériques e PuSh Festival (Canada), da Santiago a Mil (Cile) al Fiba Festival (Buenos Aires), da Adelaide Festival (Australia) a MITsp (Brasile), da Taipei Arts Festival (Taiwan) a Hong Kong International Black Box Festival, oltre che in tutta Europa.

Mercoledi 8 Maggio 2024 - AULA 9

Ore 10.30 - Conferenza Spettacolo con gli Studenti del DAMS Università Teramo

RED

Direzione Artistica Rolando Macrini

RESIDENCIES EXPERIMENTS DIRECTORS

CRONACHE DI TEATRO CONTEMPORANEO

CICLO DI CONFERENZE SPETTACOLO

CORSO DI CULTURE TEATRALI E PERFORMATIVE - PROF. F. DERIU

POLO DIDATTICO "G. D'ANNUNZIO"

APRILE/MAGGIO 2024

Martedì 9 APRILE - ORE 10.30 - <u>SALA CONFERENZE</u> **Prof. VITO BERNARDI**

VASLAV NIŽINSKIJ E LA TRASFIGURAZIONE DELLA DANZA IN LUCE

Mercoledì 24 APRILE - ORE 10.30 - <u>AULA 9</u>
369gradi
ALESSIA ESPOSITO

PIETRO ANGELINI

Mercoledì 8 MAGGIO - ORE 10.30 - AULA 9

MOTUS

DANIELA NICOLO' ENRICO CASAGRANDE

