

PONTELAGOSCURO, FERRARA

20-26 SETTEMBRE

I LUOGHI DEL TEATRO

TOTEM
SCENE URBANE

Il Programma

Lunedì 20 settembre

9 30 – 10 30

L'arte di Agire

Apertura dei lavori con Horacio Czertok di Teatro Nucleo e i partner del progetto "Riote /Rural and Inclusive Outdoor Theatre Education"

11 - 13

L'arte di Agire

Il lavoro dell'attore negli spazi aperti a cura di Gèza Pinter (Synum Theatre Laboratorium)

14 30-17 30

L'arte dei trampoli

con Caterina Scotti | Teatro Tascabile di Bergamo

18 - 20

L'arte di Agire

Il lavoro dell'attore negli spazi aperti a cura di Marco Luciano (Teatro Nucleo)

Martedì 21 settembre

9-10

L'arte di Agire

Training a cura di Balasz Simons (UtcaszAK)

10-13

L'arte di agire

Workshop di drammaturgia per gli spazi aperti col regista Claudio di Scanno (Drama Teatro)

14 30 – 17 30

L'arte dei trampoli

con Caterina Scotti | Teatro Tascabile di Bergamo

18 - 20

L'arte di Agire

Il lavoro dell'attore negli spazi aperti a cura di Bernard Bub (Antagon Theater Aktion)

20

L'arte di Agire

Argine del Po – esito laboratorio sull'alluvione del 1951 a cura di Marco Luciano e analisi collettiva del lavoro

A seguire cena con meeting a cura di Take Art, Kud Ljud e Teatro Nucleo: pratiche di diffusione culturale nelle aree rurali

Mercoledì 22 settembre

9 - 10

L'arte di Agire

Training a cura di Marc Petazzoni (Une idée dans l'air)

10 30 - 13

L'arte di Agire

SIMPOSIO – “Donne di Teatro in Europa”

nell'ambito del Partenariato Erasmus + Women Performing Europe

a cura di Natasha Czertok | modera Augusta Nicoli

14 30 - 17

L'arte dei trampoli

con Caterina Scotti

17 30 - 19

L'arte di agire

Masterclass di regia Il Teatro negli spazi aperti con Cora Herrendorf (Teatro Nucleo)

19 30

Madrinscena - Progetto di Residenze Artistiche

Performance di Francesca Mari “Tangle...in the womb of a juggler”

Giovedì 23 settembre

9 00

L'arte di Agire

Il lavoro dell'attore negli spazi aperti a cura di Teatro Nucleo

10 00-11.30

L'arte di Agire

Lick it now - dimostrazione di lavoro di Teraz Poliz

11 30-13 00

L'arte di Agire

Stereotipi e corpi workshop di teatro danza a cura di Natasha Czertok

16

L'arte di Agire

Meeting Riote a cura di Take Art e Teatro Nucleo

Pratiche di diffusione culturale nelle aree rurali

19 30

Madrinscena - Progetto di Residenze Artistiche

Caterina Scotti “Amor Sacro Amor Profano”

Venerdì 24 settembre

9 00

L'arte di Agire

Training a cura di Teatro Nucleo

10 - 13

L'arte di Agire

The Afrodiasporic Body laboratorio a cura di Barbara Luci Carvalho (Protagon)

14 30 - 17

L'Arte di Agire

The Actress's dramaturgy laboratorio a cura di Julia Varley (Odin Teatret)

18

MadriInscena - Progetto di Residenza Artistica

Manuela Rossetti e Laura Desideri "Mi ultima cueva"

19 30

"Il tempo del canto" di Teatro Nucleo | regia Cora Herrendorf

Sabato 25 settembre

10 - 13

L'arte di Agire

Masterclass di Eugenio Barba

The Art of impossible di Elsa Kvamme + Attraversando Frontiere: storia di un regista emigrato

16

Proiezione del mediometraggio Album di Famiglia con gli attori detenuti della Casa Circondariale di Ferrara "C. Satta" e la regia di Marco Luciano presso trattoria "A Casa di Bubu"

17

Performing New Lives - l'esperienza del Teatro Nucleo nel carcere di Ferrara , incontro con Horacio Czertok e presentazione del libro "Scoprendo Vite Nuove"

18

Presentazione del libro di Simone Pacini "Il Teatro sulla Francigena"

19

"Mr Peanuts un personaggio che non può morire" di Julia Varley

21

Concerto di Alfio Antico e Mattia Antico (aperto al pubblico su prenotazione con Green Pass)

Domenica 26 settembre

10-12

L'arte di agire

Laboratorio a cura di Teatro Nucleo

12-13

Conclusione dei lavori

TOTEM SCENE URBANE 2021 I LUOGHI DEL TEATRO

Un' oasi pedagogica in cui
plasmare l'arte del proprio agire
di Teatro Nucleo

ISCRIZIONI ENTRO IL 18 SETTEMBRE
www.totemsceneurbane.it

Info

I partenariati strategici e i formatori del percorso intensivo L'ARTE DI AGIRE

RIOTE 3 - RURAL INCLUSIVE OUTDOOR THEATRE

RIOTE è l'acronimo di Rural and Inclusive Outdoor Theatre Education, progetto nato nell'ambito dei partenariati strategici Erasmus+. Sin da principio l'obiettivo è stato quello promuovere il Teatro di Strada in Europa soprattutto come strumento sociale ed educativo da applicarsi negli ambienti rurali. Attualmente è in corso la terza edizione del progetto: RIOTE 3. Si propone di intensificare lo scambio di conoscenze e competenze tra organizzazioni di arti dello spettacolo che si occupano di educazione degli adulti attraverso il teatro negli spazi aperti, e altre pratiche educative per adulti sviluppate nelle aree rurali.

Associazione Teatro Shoshin (Romania)

Nel buddhismo zen Shoshin significa 'l'atteggiamento del principiante' ed è questo il pensiero con cui Shoshin si affaccia ad ogni nuova attività. Con apertura, curiosità e nessun preconcetto in tutte le aree in cui lavora, avendo l'atteggiamento di un principiante anche quando studia o lavora anche ad un livello altamente professionale.

UtcaSzAK (Ungheria, Budapest)

Fondata nel 2007 da un gruppo formato da danzatori, artisti circensi e teatraliinteressati al teatro applicato nel sociale. Ha l'obiettivo di sottolineare la funzione più antica del teatro: la performance dal vivo che crea comunità e migliora la condizione di salute. Studia tramite mezzi scientifici la sincronicità e la psicofisiologia dei gruppi teatrali in consorzio con prestigiose università (Lund e Elte) e con istituzioni legate al mondo della ricerca e del business. Come anche con artisti interessati allo studio del fenomeno 'gruppo'.

Associazione Teatro SINUM (Ungheria, Pécs)

Sinum è un'organizzazione fondata nel 2019 con sede a Pécs. I suoi principali obiettivi sono la diffusione, il rinnovamento e la ricerca di valori culturali e artistici legati allo spettacolo e al mondo dell'arte a livello locale ed europeo, con un particolare attenzione al tema dell'ecologia. Si occupa di teatro in spazi aperti con l'obiettivo di avere un contatto con l'ambiente naturale o urbano circostante.

Kud Ljud (Slovenia)

Ljud è un collettivo internazionale di performer, logisti, artisti visivi e attivisti con base a Ljubljana. Il nostro obiettivo principale è l'esplorazione delle possibilità artistiche nello spazio pubblico e le nuove forme teatrali basate sull'interazione piuttosto che sulla r

Protagon e. V. (Germania)

Protagon - Friends and Supporters of free Theater Action e.V. organizza grandi e piccoli eventi culturali. Come laboratori, progetti educativi e sociali per bambini e adulti in tutti i generi e offre sale di formazione, produzione e performance così come residenze per artisti. L'associazione si impegna a garantire che artisti liberi, gruppi e persone interessate possano interagire artisticamente e politicamente. I suoi membri sono incoraggiati, attraverso attività di sensibilizzazione e di impegno sociale, a offrire una piattaforma per la ricerca sulle arti performative nello spazio pubblico e a portarla tra pubblici diversi.

Questi sono i principali obiettivi dell'associazione di Francoforte, fondata nel 1999.

Protagon organizza da due decenni festival internazionali di arti performative, come il primo festival internazionale dedicato a dare visibilità all'agenda femminista delle donne nel teatro, l'"Internationales Frauen* Theaterfestival" o International Women Theatre Festival.

Une idée dans l'air (Francia)

Ha l'obiettivo di performare negli spazi pubblici coinvolgendo attivamente gli abitanti locali, sia in spazi urbani che rurali. Ha base nel villaggio di Apt in Provenza. negli anni ha collaborato con anziani , bambini, immigrati, vedove, famiglie della legione straniera.

Take Art Ltd (Regno Unito)

Ha base a Somerset ed è un'associazione innovativa che ha l'obiettivo di offrire un programma di alto livello e di alto profilo culturale con un focus locale quanto nazionale. e internazionale. persegue questo obiettivo fornendo opportunità di fruizione e formazione a persone di ogni età, background e esperienza. Si pone come catalizzatore di artisti, compagnie, luoghi, pubblico e partecipanti in genere, collaborando con altre realtà a livello internazionale, nazionale e locale.

WOMEN PERFORMING EUROPE

Women Performing Europe, altro progetto nato nell'ambito dei partenariati strategici Erasmus+ dedicato alle donne in quanto soggetti sociali e storici e al diritto di proporre nuovi modi di essere nel mondo, basati sulla diversità di opinioni e sulla diversità culturale in un momento in cui è fondamentale incoraggiare le donne a prendere posizione di fronte ai conflitti sociali, agli estremismi nazionalisti, alle pandemie, alle discriminazioni, al razzismo.

Nordisk Teaterlaboratorium/Odin Teatret

Dalla sua nascita nel 1964, il Nordisk Teaterlaboratorium/Odin Teatret ha sviluppato tre campi d'azione: artistico, pedagogico e di ricerca. Oltre a raggiungere risultati autonomi, questi campi hanno continuamente interagito tra loro.

Le aree del Nordisk Teaterlaboratorium/Odin Teatret dedicate alla ricerca sono l'ISTA, la Scuola Internazionale di Antropologia Teatrale; l'UET, l'Università del Teatro Eurasiatico (fondata nel 1990); il CTLS - Centro Studi Laboratorio Teatrale; l'OTA, Odin Teatret Archives. Inoltre, una serie di progetti, iniziative e attività si svolgono regolarmente: Studi di genere nell'ambito del Progetto Magdalena, Transit Festival e la rivista The Open Page, simposi e pubblicazioni sulla trasmissione delle tecniche incarnate e del Sapere Tacito, etc. in cui si fondono creazione artistica, pratica pedagogica e ricerca. Questa zona fertile e intermedia corrisponde a ciò che nelle scienze naturali si chiama ricerca applicata.

In particolare, il Magdalena Project, fondato in Galles nel 1986, è una dinamica rete interculturale che fornisce una piattaforma per il lavoro performativo delle donne, un forum di discussione critica e una fonte di supporto, ispirazione e formazione performativa.

TERAZ POLIŹ

Teraz Poliz è l'unico gruppo teatrale professionale tutto al femminile in Polonia. L'ensemble è stato fondato come un gruppo indipendente che riunisce donne creative legate al teatro. Fin dall'inizio, i suoi sforzi artistici sono stati incentrati sulle donne e sulla femminilità. L'ensemble si rivolge spesso ai temi dell'esclusione e dell'abuso, e si impegna regolarmente in azioni rivolte a bambini e adolescenti. Produce e mette in scena spettacoli teatrali, happening, concerti e letture performative aperte al pubblico; conduce laboratori teatrali e discussioni.

Dal 2015, il gruppo è impegnato in progetti di ricerca storica volti a ripristinare la memoria delle donne che hanno contribuito notevolmente all'arte moderna della Polonia e al patrimonio culturale mondiale.

TERAZ POLIŹ opera ai margini dell'arte tradizionale e al crocevia di diversi circoli artistici. Non appartiene a nessun luogo o istituzione, il che dà loro la libertà di dare uno sguardo critico al teatro stesso, alle sue forme e configurazioni nel circuito principale e al di fuori di esso. Questi meandri spingono il gruppo a ridefinire continuamente il suo status e il suo locus, che, una volta identificato, diventa un locus completamente diverso.

Il gruppo ha abbracciato principi organizzativi non gerarchici mentre continua ad esplorare diverse strutture collaborative, sia sul palco che all'interno dell'associazione.

Il gruppo artistico TERAZ POLIŹ è stato fondato a Varsavia nel 2008 dalle attrici Marta Jalowska, Dorota Glac, Adrianna Kornecka, Dominika Strojek, Kamila Worobiej e dalle registe Ula Kijak e Marta Miłoszewska (già Marta Ogrodzińska). Nel 2009 è stata costituita l'Associazione Gruppo Artistico TERAZ POLIŹ, trasformando così un gruppo informale in un'entità legale.

L'ARTE DEI TRAMPOLI **laboratorio avanzato** **con Caterina Scotti | Teatro Tascabile di Bergamo**

"...I poeti camminavano su trampoli e i burattinai battevano il tamburo. Essi narravano le notizie del mondo"

(Peter Schumann 1967)

Il campo d'indagine del TTB ricopre ambiti diversi e apparentemente distanti della cultura scenica: dal teatro di strada, alle arti sceniche orientali (delle quali uno dei maggiori specialisti in occidente), alla drammaturgia contemporanea. La produzione di spettacoli è affiancata da una regolare attività di pedagogia teatrale, rivolta ai giovani interessati all'arte dell'attore e agli operatori culturali interessati alla (in)formazione nel campo del teatro e delle arti sceniche in genere.

Questo processo di sintesi culturale permette al TTB di propugnare un teatro fuori dai luoghi deputati, in senso fisico e mentale: un teatro aperto al pubblico, che scende in strada, scopre piazze e angoli dimenticati, va nei quartieri e nelle periferie, cercando il confronto con un pubblico esteso e vario, dal profilo socioculturale frastagliato.

In questo contesto l'utilizzo e la continua ricerca sull'uso dei trampoli all'interno della formazione degli attori del TTB ricopre un ruolo molto importante.

Lo studio costante di questa tecnica ha portato il Tascabile a sviluppare un approccio pedagogico ai trampoli molto elaborato che permette di impartire seminari sui diversi aspetti dell'utilizzo di questo attrezzo.

I laboratori possono spaziare dalle prime indicazioni per la costruzione ed il posizionamento delle calzature, alle camminate, declinate in un'ampia gamma. A seconda poi della durata del corso, è possibile sperimentare lavori a coppie e sul ritmo, arrivando a creare le prime semplici coreografie con o senza accompagnamento musicale.

MADRINSCENA - PROGETTO DI RESIDENZE ARTISTICHE sostenuto da Regione Emilia Romagna e MIC e parte del programma Artisti nei Territori.

Il nuovo progetto di residenze artistiche di Teatro Nucleo volto a interrogarsi sul femminile e la maternità, sia da un punto di vista prettamente teatrale, che da un punto di vista sociale. In Italia ancora oggi essere donne, artiste e madri è una condizione troppo spesso inconciliabile con le dinamiche produttive ed economiche del settore artistico: per questo Teatro Nucleo ha deciso di dedicare lo spazio di studio e creazione ad artiste-madri che avranno la possibilità di confrontarsi in occasione dei meeting del progetto europeo Women Performing Europe e del simposio Madrinscena. Le artiste in residenza che apriranno i loro studi ai partecipanti ai laboratori di Totem Scene Urbane sono Francesca Mari, Manuela Rossetti e Caterina Scotti/Teatro Tascabile, artiste attive sul territorio nazionale che dialogheranno con le artiste internazionali di Women Performing Europe in occasione del simposio "Donne di Teatro in Europa" che vedrà ospiti Bruna Braidotti ([La Scena delle Donne](#)) e Augusta Nicoli.