

Teatro Civico La Spezia

TRAC Festival

Teatro, ricerca, arte, circo

25 dicembre 2023/16 febbraio 2024

Sezione formazione, a cura di Artificio23 e Teatro Civico La Spezia

LES ROIS VAGABONDS

Incontro sulla formazione degli artisti

Les Rois Vagabonds nascono dall'incontro di Julia Moa Carez e Igor Sellem. Il loro bagaglio eclettico, che va dall'acrobazia alla musica, dalla danza al teatro gestuale, ha dato origine a un desiderio comune di esplorare l'arte del clown. Dal 2008 sviluppano la storia del loro duetto attraverso la ricerca di un linguaggio universale senza parole.

Tra il 2010 e il 2022 Les Rois Vagabonds eseguono più di 900 rappresentazioni di "Concerto per due Clown". Le tournées teatrali si susseguono da Barcellona a Kiev, da Nuova Delhi ad Algeri, da Da Quito a Buenos Aires, da Salisburgo a Marsiglia, da Montbrison a Pitres,

da Village-neuf a Privas o da Orly a Cossé-le-Vivien.

Un incontro con gli artisti sul loro percorso di formazione, indirizzato a chi aspira a formarsi e lavorare nel mondo dello spettacolo dal vivo e delle arti sceniche, ma anche a tutti coloro che hanno voglia di incontrare da vicino gli artisti della Compagnia. Un'opportunità per apprendere e condividere conoscenze.

30 gennaio 2023 ore 22.30

PHILIP RADICE

Make'em laugh!

Laboratorio sull'arte del clown

Durata complessiva: 8 ore

Philip Radice è attore teatrale, regista teatrale, autore, insegnante di discipline teatrali, statunitense, fondatore e direttore dell'Atelier Teatro Fisico e della PAUT – Performing Arts University Torino, portando per la prima volta in Italia una scuola di Teatro Fisico e un

programma completo e personalizzabile per la formazione professionale di arti performative.

Ha studiato con C.Caux (ex docente all'École Internationale de Mimodrame de Paris Marcel Marceau di Marcel Marceau), allievo di L.Pitt (San Francisco, California) e della Dell'Arte International School of Physical Theatre (Blue Lake, California). Si trasferisce a Parigi nel gennaio del 1980 per frequentare la Scuola Internazionale di Teatro Jacques Lecoq di Jacques Lecoq dove si diploma nel 1982 e nel 1984 arriva a Torino, dove si stabilisce. Nel 1985 è stato uno dei fondatori della Dizziacs Theatre Company con cui ha fatto diverse tournée in Europa.

Un laboratorio sull'arte del clown e sulle tecniche di teatro fisico e comico. Attraverso l'improvvisazione, il lavoro fisico e tecniche teatrali, i partecipanti al workshop acquisiranno il senso delle proprie potenzialità come clown. Partendo dallo studio dello storico clown del circo, si viaggerà attraverso tecniche e stili diversi, scoprendo così molte nuove possibilità di far ridere il pubblico. Tale conoscenza, integrata con i tratti caratteriali di ogni partecipante e con diverse esperienze culturali ed emotive, consente di avere un clown personale e uno stile performativo unico.

2 e 3 gennaio 2024 ore 15-19

MAGIK FABRIK

Incontro sulla formazione degli artisti

La compagnia Magik Fabrik è specializzata nel teatro fisico e nell'arte del clown da oltre 15 anni con oltre 500 spettacoli alle spalle in strada, festival e teatri di Francia, Belgio, Spagna, Italia e Giappone. Il duo nasce nel 2005 dal sodalizio artistico di Alice Wood e Romain Ozenne. La loro complicità li porta naturalmente a produrre spettacoli che creino un universo rarefatto di umorismo e poesia attraverso i linguaggi del teatro fisico e del clown. Grande importanza viene data al fisico dei personaggi, ai loro movimenti e alle espressioni. I personaggi insoliti, accattivanti per la loro goffaggine, si muovono in un universo poetico costruito a loro misura.

Un incontro con gli artisti sul loro percorso di formazione, indirizzato a chi aspira a formarsi e lavorare nel mondo dello spettacolo dal vivo e delle arti sceniche, ma anche a tutti coloro che hanno voglia di incontrare da vicino gli artisti della Compagnia. Un'opportunità per apprendere e condividere conoscenze.

6 gennaio 2024 ore 20

ENRICO BONAVERA

"Arlecchino e i suoi segreti"

Laboratorio sulla Commedia dell'Arte

Durata complessiva: 18 ore

Enrico Bonavera è oggi l'Arlecchino ufficiale del Piccolo Teatro di Milano. Allievo "di bottega" di Ferruccio Soleri, con alle spalle una formazione nell'ambito del teatro di ricerca – ha collaborato con l'Odin Teatret di Eugenio Barba – svolge da ormai tre decenni la sua attività di attore di prosa e insegnante di teatro. Oltre al Piccolo Teatro di Milano – con cui è stato dal 1987 al 1990 e successivamente dal 2000 ad oggi interpretando i ruoli di Brighella ed Arlecchino nel "mitico" Arlecchino servitore di due padroni, e con il quale ha praticamente girato tutto il mondo.

Come insegnante, collabora dal 1991 con la Scuola di Recitazione del Teatro di Genova; con Prima del Teatro – Scuola Europea di S. Miniato di Pisa; con i Corsi estivi del Centro maschere di Abano Terme, diretto da D. Sartori, con l'Accademia Internazionale di Commedia dell'Arte del Piccolo Teatro di Milano diretta da Ferruccio Soleri, con cui è stato a Mosca e a Shanghai.

La Commedia dell'Arte è stata fondamentale per la nascita e l'evoluzione del teatro professionistico in Europa e per lo sviluppo dell'arte drammaturgica di grandi autori quali Shakespeare, Molière, Lope de Vega, Goldoni. Nonostante ogni volta ci si interroghi sulla sua morte o sulla sua sopravvivenza, sul senso della sua riproposizione, su ciò che è verità o ciò che è menzogna, sulla differenza tra commedia e farsa, ogni laboratorio è un emozionante viaggio nella storia europea e nella cultura italiana, riscoperte attraverso un coinvolgente lavoro sulla persona e sui suoi mezzi espressivi.

Essa, con il suo lavoro sui Tipi, sull'espressività del corpo, sulla maschera e sulla microdrammaturgia, è una sensazionale occasione di formazione dell'attore. Lo educa infatti a coniugare realismo e artificio, il gesto 'naturale' con il linguaggio espressivo della maschera, a trasformare il gioco creativo in comprensione e divertimento per il pubblico.

PROGRAMMA DEL LABORATORIO

IL REALISMO STILIZZATO

Introduzione: funzionalità della stilizzazione in relazione con il repertorio, il pubblico, le maschere Studio del realismo stilizzato attraverso la composizione di brevi scene individuali e a coppie.

I TIPI FISSI:

Presentazione e studio dei personaggi tradizionali:

I Padroni: Dottore, Pantalone, Capitano. I Servitori: Primo e Secondo Zanni, Brighella, Pulcinella, Arlecchino, la Servetta. Gli Innamorati. Mondo comportamentale, psicologia, relazioni sociali, postura, andatura, gestualità, repertorio.

LA MASCHERA:

Presentazione storica. Lettura del volto/maschera. Indagine personale e scoperta. Dalla 'visione' alla pragmatica. Tecniche di base: il 'riporto', lo shock. Maschera e luce. Maschera e ritmo.

L'IMPROVVISAZIONE

Leggi di base di una improvvisazione. Esercizi sul 'metalinguaggio'. L'improvvisazione di 'ruolo'. La Commedia in 'tre minuti'. Il Canovaccio : scene.

Il Corso prevede inoltre una introduzione storica, corredata da immagini e ascolto di brani musicali del repertorio barocco.

8, 9, 10, 11, 12 gennaio 2024 ore 18-21 e 13 gennaio 2024 ore 15-18

CIRQUE DE LA GUIRLANDE

Workshop di mano a mano

Durata complessiva: 3 ore

Augustin Mugica e Zoé Mugica Ballanger si sono conosciuti nel 2015 all'età di 15 anni. Negli anni trascorsi insieme hanno studiato e affinato discipline che permettono di esplorare il corpo a diversi livelli, tra terra e aria, sempre sostenendo la loro voglia di girovagare e affermando la loro indipendenza. Lueur è la loro prima creazione da autori,

uno spettacolo breve, leggero e intenso capace di creare con il pubblico un momento di intima condivisione.

Un laboratorio rivolto a tutti coloro i quali desiderano avvicinarsi al mondo dell'acrobatica o approfondire il proprio livello tecnico e le proprie capacità, con l'obiettivo di divertirsi collettivamente attorno a varie proposte di esercizi. Tutti i livelli sono i benvenuti!

23 gennaio 2024 ore 18-21

TOMMASO NEGRI

Pop Juggling - Creativa, accessibile, inclusiva e partecipativa, la giocoleria pop!

Laboratorio di giocoleria

Durata complessiva: 8 ore

Tommaso Negri, diplomato all'École de Cirque de Bruxelles, in "Formation Pédagogique", in

Francia prende il brevetto BIAC per l'insegnamento delle arti circensi, e di nuovo in Belgio conclude un Master in Management des Arts du Cirque all'Università di Louvain-La-Neuve.

Insegnante di arti circensi e circo sociale a Parigi presso "Le Plus Petit Cirque du Monde", successivamente direttore pedagogico del progetto Circo Social Ecuador, in collaborazione con il Cirque du Monde e la Vicepresidencia de Ecuador. Dal 2011 collabora allo sviluppo della proposta formativa pedagogica dell'Ass. Giocolieri & Dintorni, e lavora come formatore anche in Francia, Spagna, Svizzera, Ungheria e America Latina. Nel 2015 è direttore pedagogico del progetto europeo CATE, del network di scuole di circo EYCO (European Youth Circus Organization), per la prima formazione europea per insegnanti di circo; e la FiX, Formazione Italiana di Circo Sociale. Dal 2016 è formatore freelance per il Cirque du Monde, lavorando sulla formazione professionale degli insegnanti di circo sociale e sul sostegno alla creazione di reti di circo sociale, soprattutto in America Latina e America Centrale. Dal 2019 coordina il team pedagogico EYCO, focalizzato sul progetto di ricerca sulla metodologia e nel 2021 pubblica il manuale intitolato "Il metodo LCL nella pedagogia del circo", disponibile online.

È oggi Vice presidente e cofondatore della scuola di circo BadaBam A.S.D. a Siena, e direttore di AltroCirco, progetto per lo sviluppo e la promozione del Circo Sociale in Italia.

Laboratorio pratico-esperienziale per avvicinarsi alla manipolazione di oggetti, attraverso proposte e attività ludiche che coinvolgano l'intero gruppo e ogni persona a prescindere dal proprio livello di abilità ed esperienza.

La giocoleria e le altre tecniche circensi sono spesso presentate come discipline rigide che rischiano di annoiare o frustrare. L'obiettivo sarà quello di permettere a chiunque di accostarsi a questa tecnica, attraverso il gioco, il divertimento e il supporto e il coinvolgimento dell'intero gruppo.

27 e 28 gennaio 2024 ore 15-19

DAVIDE BONETTI

Workshop di acrodanza

Durata complessiva: 8 ore

Davide Bonetti, classe '95, è acrodanzatore.

All'età di 18 anni entra alla Scuola di Circo contemporaneo FLIC di Torino come acrobata e qui si specializza in verticalismo.

A 22 anni continua la sua formazione al CNAC (Centre National des Arts du Cirque) in Francia interessandosi ad un approccio più fluido e organico dell'acrobatica: l'acrodanza.

Tra il 2019 e il 2021 è in tournée in Francia e Belgio come performer e da 5 anni tiene workshop di questa disciplina in Italia e in Europa.

Tra i festival europei in cui ha insegnato ci sono: B12 research or die (Berlino), HJS Summer Intensive (Amsterdam), Frei Art Festival (Friburgo).

L'obiettivo durante i 2 incontri sarà apprendere una parte del vocabolario tecnico di acrodanza per poi creare sequenze lavorando sulla continuità e fluidità del movimento.

Ci sarà anche una parte legata alla ricerca corporea dove ogni partecipante potrà sperimentare il movimento attraverso tools di improvvisazione.

Il workshop è accessibile e adattabile a tutti i livelli, dai principianti ai professionisti, ed è indirizzato a chiunque pratichi danza contemporanea, abbia una base di acrobatica o voglia sviluppare una qualità di movimento organica e fluida al suolo.

Abbigliamento consigliato: maglia a maniche lunghe, pantaloni lunghi e calzini.

3 e 4 febbraio 2024 ore 15-19

SESSIONE CONCLUSIVA

I partecipanti alla formazione raccontano la loro esperienza

Incontro gratuito, aperto a tutti, insegnanti di scuole di danza, teatro, circo, musica sono i benvenuti.

Uno sguardo collettivo al percorso di formazione, raccontato da chi ha partecipato. Un incontro per osservare il tragitto segnato da questa prima edizione di formazione, e parlare e/o mostrare alcuni dei frutti che esso ha generato.

16 febbraio 2024 ore 19

INFO

Gli incontri di formazione sono gratuiti ma è necessario prenotare la propria partecipazione. Per iscriversi a tutto il percorso o ai singoli incontri, inviare una mail a formazione@artificio23.it indicando nome, cognome, data di nascita e laboratori ai quali si intende iscriversi.

L'iscrizione sarà completata alla ricezione della mail di conferma.