TEATRO ELICANTROPO

ANONIMA ROMANZI

Relazione sulle attività effettuate nell'anno solare 2024 nell'ambito della Promozione Teatrale – Formazione e Perfezionamento Professionale

_1- QUALIFICAZIONE ED ESPERIENZA ARTISTICA E PROFESSIONALE DELLA DIREZIONE DEL PROGETTO

Carlo Cerciello, attore e regista, nasce nel 1951.

Nel 1996 fonda e dirige continuativamente il Laboratorio Teatrale Permanente del Teatro Elicantropo a Napoli. Grazie alla sua lunga esperienza artistica e didattica è stimato e indiscusso Maestro di diverse generazioni di attori

Nel 1968 inizia gli studi di canto con De Simone che lo porteranno a fondare un gruppo musicale negli anni '70; nel 1982 incontra il maestro Gennaro Vitiello e inizia a studiare teatro; negli anni '90 riprende gli studi di canto sotto la guida del maestro Antonio Sinagra. Attore di talento inizia subito a lavorare in teatro, cinema, radio e televisione con i registi Claudio Ascoli, Vittorio Lucariello, Armando Pugliese, Giuseppe Rocca, Walter Manfrè, Stefano Incerti, Francesco Rosi, Carla Apuzzo, Luca De Fusco, Maurizio Fiume, Antonietta De Lillo, Vincenzo Marra, Francesca Comencini, Claudio Cupellini, partecipando a molti importanti festival di teatro e cinema: Astiteatro, Festival di Spoleto, Festival Mondiale di Drammaturgia Contemporanea, Catonateatro, Taormina Arte, Festival del Cinema di Venezia.

Alla professione di attore affianca anche una prolifica attività di regista firmando numerosi lavori che ottengono presto un buon successo di pubblico e critica, tra i quali ricordiamo: *Il contagio*, messa in scena del romanzo *Cecità* di Josè Saramago, Premio Nobel per la letteratura, intervenuto personalmente alla Prima al Teatro Elicantropo; *Quartett* di Heiner Muller (finalista ai Premi Ubu 2000 come miglior regia); *Stanza 101* da *1984* di Orwell e *Una storia italiana* di Berlusconi (**Premio Ubu 2002**); *Noccioline* di Fausto Paravidino (**Premio Annibale Ruccello 2006**); *Nzularchia* di Mimmo Borrelli con il quale ottiene il **Premio ETI Olimpici del Teatro 2008**; *La Madre* di Bertolt Brecht vincitore del 12° **Festival Teatrale di Resistenza – Premio Museo Cervi - Teatro per la Memoria**;

Di Enzo Moscato mette in scena tre testi: *Signurì Signurì*, *Scannasurice*, Premio della Associazione Nazionale Critici Italiani ANCT, Premio Annibale Ruccello 2015, Premio Le Maschere del Teatro Italiano 2017, uno spettacolo diventato ormai un apprezzatissimo "cult", invitato anche al *Festival Solo* del Teatro Na Strastnom di Mosca; nel 2016 realizza *Bordello Di Mare con Città*, Premio Le Maschere del Teatro Italiano 2017 per musiche e luci.

Nell'estate 2016 è chiamato dall'Istituto Nazionale del Dramma Antico a dirigere a Siracusa *Fedra* di Seneca in un'edizione di successo replicata anche al Teatro Grande di Pompei, alle Terme di Baia, al Teatro Greco di Segesta, al Teatro Romano di Ostia Antica. Nel 2018 mette in scena "REGINA MADRE" di Manlio Santanelli e nel 2019 "ERODIADE" di Giovanni Testori, entrambi presentati nell'ambito del Napoli Teatro Festival.

Nel 2009 Cerciello riceve il **Premio Hystrio** alla carriera. Nel 1996 affiancato da Imma Villa fonda a Napoli il **Teatro Elicantropo**, unanimemente riconosciuto come importante punto di riferimento della vita culturale napoletana; per il complesso di questa attività ha fonte: http://burc.regione.campania.tt

ricevuto numerosi attestati di stima e, nel 2001, il prestigioso **Premio Giuseppe Bartolucci.** Al Teatro Elicantropo da più di 20 anni Carlo Cerciello insegna teatro ai giovani, conducendo il **Laboratorio Teatrale Permanente**, con corsi di teatro unanimemente apprezzati, che hanno dato la possibilità a intere generazioni di giovani attori, molti campani e altrettanti provenienti dal Sud dell'Italia, di formarsi e completare la propria preparazione in modo adeguato così da favorirne l'ingresso nelle attività produttive di compagnie diffuse su tutto il territorio nazionale.

Cerciello inoltre da circa 25 anni insegna teatro ai giovani, conducendo il Laboratorio Teatrale Permanente del Teatro Elicantropo, ricevendo per questa attività numerosi riconoscimenti e attestati di stima. Decennale docente di regia a contratto presso Accademia Belle Arti Napoli, nel febbraio 2020 opera come formatore in uno stage per gli allievi diplomandi presso l'Istituto Nazionale del Dramma Antico (INDA).

Ad affiancare Carlo Cerciello alla guida del teatro è **Imma Villa**, attrice di indiscusso talento diretta tra gli altri, oltre che dallo stesso Cerciello, da Walter Manfrè, Armando Pugliese, Antonio Sinagra, Francesco Saponaro, Enzo Moscato ricevendo per le sue interpretazioni numerosi premi: Premio **Girulà nel** 1997, come miglior attrice emergente per *La scandalosa* diretta da Cerciello, e nel 2007 come miglior attrice protagonista per *Chantecler* diretto da Armando Pugliese; nel 2015 il **Premio Antonio Landieri** e il **Premio dell'Associazione Nazionale Critici di Teatro** come miglior attrice protagonista per *La Madre*. Nel 2017 ottiene il **Premio Le Maschere del Teatro Italiano** con *Scannasurice* per la migliore interpretazione di monologo.

Sempre diretta da Carlo Cerciello nel 2016 interpreta una lodatissima *Fedra* in scena al Teatro Antico di Siracusa ed è nell'applauditissimo cast di *Bordello di mare con città* di Enzo Moscato. È attualmente impegnata nelle riprese della trasposizione cinematografica de *L'amica geniale* di Elena Ferrante e nelle repliche dell' *Erodiade* di Testori.

2 - TIPOLOGIA E/O ADEGUATEZZA DEGLI SPAZI UTILIZZATI PER IL PERFEZIONAMENTO

L'Elicantropo è un piccolo, ma combattivo spazio nella zona dei Tribunali a Napoli, dedicato alla drammaturgia contemporanea e particolarmente connotato per il suo impegno politico e sociale. Del 2007 al 2014 è stato riconosciuto dal MIBACT per il suo alto valore culturale. Dedica la sua attenzione alla drammaturgia contemporanea italiana ed europea, un teatro di impegno civile e sociale, capace di recuperare un rapporto diverso, più diretto ed immediato con il pubblico. Un luogo dunque capace di attrarre l'attenzione di coloro che desiderino perfezionare le proprie competenze teatrali in modo non convenzionale.

Negli anni il lavoro svolto dall'Elicantropo ha ottenuto i maggiori riconoscimenti nazionali in campo teatrale, ed è stato definito dalla stampa: "...uno degli spazi più interessanti del panorama culturale italiano".

Situato nel cuore del centro storico della città, in un palazzo del '600, l'Elicantropo dispone per la sua attività didattica di due ampi spazi, la Sala Teatrale e la Sala Saramago: ambedue sono senza pilastri e ingombri architettonici. Tali spazi, di differenti dimensioni e caratteristiche, dotati di accesso autonomo indipendente, sono attrezzati ad accogliere percorsi di formazione e perfezionamento nell'ambito della recitazione e delle arti performative; sono inoltre idonei ad ospitare molteplici attività: corsi, lezioni, installazioni e veri e propri allestimenti teatrali; dispongono inoltre di una autonoma dotazione tecnica: impianto luci, amplificazione, mixer, schermo e videoproiettore. I pavimenti sono in legno della giusta elasticità ed è

disponibile anche un tappeto per la danza. La tipologia delle sale consente di ospitare nella Saramago fino a 25 allievi per lezione e altrettanti ne consente di ospitare la Sala Teatro.

3- QUALIFICAZIONE DEL NUCLEO ARTISTICO DOCENTE

Qualificato e consolidato il nucleo dei docenti che affiancano da anni nell'attività Carlo Cerciello - direttore della Scuola che si occupa di recitazione e messinscena. Gli insegnanti, oltre a lui, che si impegna quasi quotidianamente in prima persona, sono l'attore e regista Roberto Azzurro, per le tecniche vocali, la dizione e la recitazione; il musicista compositore e regista Paolo Coletta, per il canto e la musica in teatro; l'autore e regista Massimo Maraviglia, per la storia del teatro e la drammaturgia. Oltre a questi docenti, che hanno un rapporto continuativo con la scuola se ne alternano altri di diverse discipline come il mimo Eugenio Ravo, l'attrice danzatrice e regista Anna Redi; il clown argentino Gaston Troiano per clownerie, tecnica del movimento e improvvisazione; il regista Raffaele Di Florio per dialoghi e relazioni; il truccatore Gennaro Patrone per il trucco in scena, l'autore e regista Giuseppe Rocca per la scrittura drammaturgica, moltiplicando così per gli allievi gli incontri e le esperienze nel corso degli studi teatrali.

Roberto Azzurro, attore, drammaturgo e regista si diploma alla scuola diretta da Antonio Casagrande nella cui compagnia debutta poi come attore. Si specializza nello studio del mimo corporeo con Michele Monetta e frequenta stage di specializzazione con artisti internazionali quali Habib Nagamouchi e Lindsay Kemp. Nel corso della sua carriera lavora con registi quali Giancarlo Cobelli, Carlo Quartucci, Walter Manfré, Antonio Calenda; con quest'ultimo nel 1989 avvia un'intensa collaborazione affiancandolo come aiuto nella direzione di artisti quali Anna Proclemer, Giorgio Albertazzi, Roberto Herlitzka, Andrea Giordana, Ivana Monti, Pietro De Vico, Carlo Giuffré, Gabriele Ferzetti, Piera Degli Esposti. Nel 1997 avvia un sodalizio con Manlio Santanelli recitando in numerosi suoi spettacoli e portandone in scena autonomamente altri. Dal 2001 al 2004 è ideatore e direttore artistico con Mario Gelardi del Premio Napoli Drammaturgia. Dopo aver collaborato con l'Odin Teatret ha avviato una collaborazione con Kay Bredoltd recitando con lui in performance di impegno civile e avviando progetti tra la Danimarca e l'Italia.

È anche autore di svariati testi teatrali tra i quali, *Bagno 102*, finalista al Premio Riccione 1997.

Paolo Coletta attore, drammaturgo, regista, musicista e compositore Dopo gli studi ordinari, ha approfondito l'analisi dei linguaggi musicali in un percorso storico-musicale all'interno del Corso di Laurea in Filosofia presso l'Università Federico II di Napoli, sotto la guida di Agostino Ziino e Marina Mayrhofer. Ha scritto più di settanta partiture di scena, collaborando con vari artisti tra i quali Nello Mascia, Mariano Rigillo, Bruno Garofalo, Armando Pugliese.

Come autore e interprete ha collaborato con alcuni importanti nomi della scena contemporanea, tra i quali: Lindsay Kemp, Antonio Tabucchi, Gabriele Lavia, Gigi Dall'Aglio, Daniela Boensch, Piera Degli Esposti, José Saramago, Antonietta De Lillo, Antonio Calenda. Nel maggio 2009 ha debuttato in qualità di compositore nella stagione lirica del Teatro San Carlo di Napoli e del Teatro Stanislavskij di Mosca con il *Ballet avec chant*.

Massimo Maraviglia drammaturgo, regista, ha studiato regia con Luca Ronconi, Aldo Trionfo e Andrea Camilleri presso l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio d'Amico; Storia del Teatro con Wanda Monaco, Storia del Cinema con Mino Argentieri e Valerio Caprara presso l'Istituto Universitario Orientale, dove ha conseguito la laurea in fonte: http://burc.regione.campania.it

Lettere Moderne con una tesi sul cinema di Stanley Kubrick. Ha proseguito poi gli studi di perfezionamento e master presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Tra i protagonisti della sperimentazione teatrale a Napoli negli anni '80, in veste di autore e regista ha allestito numerosi spettacoli.

Come attore ha lavorato con Teatri Uniti ne *La Seconda Generazione* con la regia di Mario Martone.

Docente di Filosofia e Storia, da quindici anni si occupa anche di teatro di formazione.

Dal 2008 ad oggi svolge gran parte del suo lavoro teatrale all'interno di Asylum, di cui è cofondatore.

Giuseppe Rocca drammaturgo, regista, dopo esserne stato allievo diplomandosi in regia è attualmente docente presso l'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico.

Ha insegnato inoltre Storia e Tecnica della Regia all'Accademia di Belle Arti di Napoli e Letteratura Poetica e Drammatica e Arte Scenica in diversi Conservatori.

Gaston Troiano, clownerie, tecnica del movimento e improvvisazione. Un percorso iniziato nel 1979 che lo ha portato a dirigere progetti di formazione e messa in scena di teatro gestuale e di strada in tutto il mondo, in sud America e in Europa lavorando anche con gruppi etnici diversi. Si è diplomato all'Accademia di Arte Drammatica Argentina seguendo poi un Corso di regia televisiva a Madrid. Ha seguito numerosi corsi di perfezionamento: clown circense e teatrale presso la scuola di Jaques Lecoq a Parigi, dinamica di gruppo con Pavlovsky; mimo e danza afro primitiva in Argentina e Spagna. In Italia è coordinatore del progetto Clownterapia nel reparto oncologico dell'Ospedale Bambino Gesù.

Aniello Mallardo, assistente di Carlo Cerciello al corso di regia.

Nasce ad Aversa nel 1982. Si laurea in Lettere moderne all'Università Federico II.

Studia da attore al Laboratorio del Teatro Elicantropo, nel triennio 2006-2009; successivamente frequenta il Laboratorio diretto da Gaetano Liguori. Partecipa a laboratori diretti da Gary Brackett, Michele Monetta e Lina Salvatore e frequenta il laboratorio di scrittura teatrale diretto dal professor Pasquale Sabbatino presso l'Università Federico II. Dal 2013 studia drammaturgia con Massimo Maraviglia.

4- STRUTTURAZIONE DEL CORSO (DURATA, PERIODICITÀ) E ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA

I corsi del Laboratorio Teatrale Permanente del Teatro Elicantropo di Napoli, sono annuali e hanno la durata di 9 mesi. Il laboratorio si articola su tre anni di "base", proseguendo con un periodo di ulteriore approfondimento attraverso esperienze seminariali, incontri con artisti, Maestri ed esperti teatrali di valore nazionale.

Il Teatro Elicantropo di Napoli, fu insignito nel 2001 del **Premio Giuseppe Bartolucci,** assegnato per *segnalare un gruppo emergente che esprima una nuova realtà teatrale, per il linguaggio e i riferimenti culturali, le modalità produttive, il modo di porsi nel teatro"*, da una giuria presieduta da Franco Quadri e composta da Renata Molinari, Paolo Ruffini, Andrea Nanni, Gianni Manzella, Cristina Ventrucci e da quasi venti anni, si è impegnato a perseguire con tenacia il percorso educativo, culturale e formativo dei giovani, con la realizzazione del Laboratorio Teatrale Permanente diretto da Carlo Cerciello. Il **Laboratorio Teatrale Permanente** del Teatro Elicantropo è unanimemente considerato uno tra i riferimenti nazionali più importanti di crescita culturale e professionale nell'ambito teatrale. In questi lunghi anni il Laboratorio Teatrale Permanente del Teatro Elicantropo si è gloriosamente distinto per alcune delle sue messinscene lodate dai critici nazionali più fonte: http://burc.regione.campania.it

importanti ed alcune sono riportate ad esempio dal compianto Franco Quadri e citate nelle pubblicazioni della UBU Libri. Gli allievi del Laboratorio Teatrale Permanente, sono gli unici, insieme agli allievi del Piccolo di Milano e dell'Accademia D'Arte Drammatica Silvio D'Amico a poter presentare domanda per il corsi di formazione professionale previsti dalla Scuola di Santa Cristina, fondata dal maestro Luca Ronconi.

Il laboratorio ha una solida struttura, collaudata negli anni. E' suddiviso in corsi pomeridiani e serali. Il sabato si aggiungono ai regolari corsi infrasettimanali altri due corsi specialistici, uno di Regia teatrale e uno di Perfezionamento attoriale per quegli allievi che, avendo terminato il ciclo di studi triennale, sono avviati nel mondo del professionismo. I corsi sono aperti anche a professionisti esterni al laboratorio interessati ad approfondire la materia teatro. Tali corsi sono diretti dal regista Carlo Cerciello. Promuove per gli allievi una serie di incontri con personaggi dello spettacolo, con finalità di formazione come Piera Degli Esposti, Isa Danieli, Enrico Fiore, Imma Villa.

Sono attivi saltuariamente un Corso di formazione e informazione teatrale dello spettatore e uno di Tecnica del doppiaggio nel lavoro dell'attore. Il Teatro Elicantropo è anche impegnato in una serie di collaborazioni con diverse strutture di formazione artistica e tecnica professionale nell'ambito dello spettacolo, con lezioni teoriche e pratiche sulla regia e sulla messa in scena.

Gli insegnanti, oltre al regista e direttore del laboratorio Carlo Cerciello, che si occupa di recitazione e messinscena, sono l'attore e regista Roberto Azzurro, per le tecniche vocali, la dizione e la recitazione, il musicista compositore e regista Paolo Coletta, per il canto e la musica in teatro, l'autore e regista Massimo Maraviglia, per la storia del teatro e la drammaturgia. Oltre a questi docenti, che hanno un rapporto continuativo con la scuola se ne alternano altri di diverse discipline come l'attrice danzatrice e regista Anna Redi, e il clown argentino Gaston Troiano, per clownerie, tecnica del movimento e improvvisazione, il truccatore Gennaro Patrone per il trucco in scena, l'autore e regista Giuseppe Rocca per la scrittura drammaturgica, moltiplicando così per gli allievi gli incontri e le esperienze nel corso degli studi teatrali. Numero degli allievi: circa 80-90 all'anno suddivisi nei tre anni di corso. Luoghi di svolgimento: Sala del Teatro – Sala Saramago; entrambe le sale appartengono al Teatro Elicantropo.

7- Risultati: numero allievi inseriti nelle attività produttive e/o di terzi

Grazie ai molti rapporti che il Teatro Elicantropo intrattiene con diverse strutture teatrali italiane, gli allievi hanno spesso la possibilità di essere inseriti nelle attività produttive teatrali. Ogni anno sono numerosi gli studenti che sono stati avviati contributivamente da importanti strutture come Teatro Franco Parenti di Milano, il Teatro la Comunità di Roma, Stabile di Torino, Teatro Nest, Ente Teatro Cronaca – Vesuvio Teatro. Si sono avviati inoltre concreti progetti di collaborazione con di alcune importanti imprese del sistema teatrale italiano, prima tra tutte la Elledieffe, la Compagnia di Teatro di Luca De Filippo che prevede un periodo di stage e successivo tutoraggio propedeutico all'inserimento in compagnia di due figure che possano ricoprire i ruoli tradizionalmente affidati agli attori più giovani. Questa stessa progettualità è condivisa anche con la Fabbrica dell'attore di Roma – Teatro Vascello che ha in cantiere diversi progetti produttivi per la realizzazione dei quali è indispensabile la presenza in scena di giovani attori. Si consolida infine il rapporto con due importanti Festival, primo tra tutti il Napoli Teatro Festival Italia; nel corso della edizione 2018 della prestigiosa manifestazione infatti, a sottolineare ancora una volta il valore innovativo del progetto didattico, all'interno del Cortile delle Carrozze di Palazzo Reale, in una sezione dedicata alle scuole di teatro è stato presentato lo spettacolo fonte: http://burc.regione.campania.it Terrore e miseria del Terzo Reich di Bertolt Brecht, realizzato dagli allievi del Laboratorio Permanente del Teatro Elicantropo e diretto da Carlo Cerciello: un'importante occasione per i ragazzi per mostrare le proprie capacità e per farsi conoscere da una platea di "addetti ai lavori", registi e produttori teatrali. Si consolida infine il rapporto con Le vie dei Festival di Roma con il quale già da diversi anni la Scuola collabora (ricordiamo l'acclamata partecipazione nel 2015 con *La madre* di Brecht); all'inizio del 2019 cinque allieve sono state avviate al lavoro professionalmente dall'Associazione Elledieffe per la messinscena di *Audizioni*, spettacolo con la regia di Carlo Cerciello. L'attività di Formazione e avviamento al lavoro prosegue negli anni successivi con la messinscena di Cassandra di Christa Wolf, con l'allieva Cecilia Lupoli e FaustIn and out di Elfriede Jelinek, con le allieve Mariachiara Falcone, Marina Bellucci, Serena Mazzei e Michela Galise, oltre che con l'impiego di due delle dette attrici nella messinscena di Tempo di seconda mano della Alexievic, prodotto dal Teatro Due di Genova.

8- Risultati: numero e diffusione territoriale di compagnie e soggetti produttivi che scritturano gli ex allievi

Lungo invece l'elenco degli ex allievi scritturati da compagnie italiane e attualmente in tournée su tutto il territorio italiano, presenze che sottolineano ancora una volta il valore innovativo del progetto didattico del Laboratorio, eccone solo alcuni: Viviana Cangiano, attualmente impegnata nel ruolo di Immacolata ne Il Sindaco del rione Sanità di Eduardo con la regia di Mario Martone prodotto da Teatro Stabile di Torino e Elledieffe), Clio Cipolletta (giovane attrice emergente già impegnata con il Piccolo Teatro, il Teatro dell'Elfo di Milano, il Metastasio di Prato, l'Inda di Siracusa, Teatri Uniti di Napoli), Walter Cerrotta e Ivonne Capece (protagonisti di messe in scena testoriane prodotte da Elsinor Teatro, di Milano), Antonio Gargiulo (impegnato con la regia di Roberto Rustioni in diverse produzioni di Fattore K/Barberio Corsetti di Roma), Andrea De Goyzueta (che firma il progetto L'armata dei sonnambuli su drammaturgia di Linda Dalisi e prodotto da Ente Teatro Cronaca – Vesuvio Teatro), Emilio Marchese (impegnato tra gli altri ne La terra trema: Delta del Niger, regia di Agrupación Señor Serrano You are my destiny - Lo stupro di Lucrezia di W. Shakespeare, regia di Angelica Liddell, : Feuersnot di Strauss, regia di Emma Dante, produzione Teatro Massimo di Palermo); Raffaele Ausiello (in compagnia con Lello Arena); Paola Boccanfuso (impegnata con Francesco Paolantoni e Nando Paone); Eduardo Sorgente protagonista in Gomorra e nel film "5 è il numero perfetto" accanto a Toni Servillo; Mario Autore protagonista nel ruolo di Eduardo De Filippo ne I fratelli De Filippo con la regia di Rubini; Francesco Del Gaudio e India Santella protagonisti di serie televisive; e poi ancora, tutti inseriti in attività produttive in tutta italia: Fabio Rossi, Elena Cepollaro, Margherita Romeo, Massimiliano Rossi, Stefano Ferraro, Camilla Fava Del Piano, Aniello Mallardo, Cecilia Lupoli, Valeria Frallicciardi, Fabiana Fazio, Sonia Totaro, Luciano Dell'Aglio, Paolo Aguzzi, Serena Mazzei, Fabio Faliero, Giuseppe Villa, Raffaele Imparato, Gaia Bassi, Pina Di Gennaro, Rossella Amato, Dalal Suleiman, Keara Barassi, Claudio Fidia, Sefora Russo, Ianua Coeli Linhart, Mariachiara Falcone, India Santella.

9- Valore innovativo del progetto didattico.

I corsi del Laboratorio Teatrale Permanente del Teatro Elicantropo di Napoli sono annuali. Il laboratorio si articola su tre anni di base, proseguendo con un periodo di ulteriore approfondimento attraverso esperienze seminariali, incontri con artisti, maestri ed esperti teatrali di valore nazionale. Non esiste un solo "teatro", un solo modo di farlo. L'arte teatrale si apprende attraverso la sedimentazione, nel corso della propria vita, di una molteplicità di esperienze le più diverse tra loro. Chi insegna mette a disposizione la propria storia, la propria esperienza, la propria cultura teatrale, che è sempre una piccola parte di quel mondo così variegato, complesso ed affascinante che è il teatro. In tempi in cui prevale l'instupidimento da immagine, il virtuale sul reale, la capacità di produrre sulla capacità di pensare, l'economia sulla politica, il potere sugli ideali, il benessere consumistico sul benessere culturale, l'apparire sull'essere, il teatro rimane l'ultima disperata zattera della creatività umana. In tal senso "fare teatro" vuol dire opporsi con la forza del sogno, della fantasia, della poesia, all'appiattimento culturale imposto da una società preda di un vero e proprio delirio di onnipotenza, narcisismo, egoismo e profonda ignoranza. "Fare teatro" è, dunque, tenere in vita, alimentare e far crescere il nostro mondo interiore, è agire una controrivoluzione sentimentale incruenta, realizzare sacche di resistenza creativa contro l'arroganza, l'ignoranza e la strumentalizzazione del potere. Grande, dunque, deve essere il senso di responsabilità di chi agisce questa "nobile" arte nei confronti del pubblico cui si rivolge, perché grande e dirompente è la forza del rito teatrale, quando, compiendosi, riesce ad esprimere tutto il suo potenziale comunicativo. Il resto è puro intrattenimento. Il Laboratorio Teatrale Permanente vuole, dunque, evitare di creare e strumentalizzare illusioni, cercando, invece, di motivare e rendere responsabile, consapevole, chi ha deciso di entrare, sia pure in punta di piedi, nel rigoroso, magico e meraviglioso mondo del teatro.

10- Riconoscibilità da parte di artisti, operatori, strutture del sistema dello spettacolo

Il Laboratorio Teatrale Permanente del Teatro Elicantropo è considerato tra i massimi riferimenti nazionali di crescita culturale e professionale nell'ambito teatrale. Sotto il profilo professionale, l'appartenenza a tale laboratorio è diventata garanzia di serietà per molti addetti ai lavori, per cui molti dei nostri allievi sono oggi degli apprezzati professionisti ed altri sono entrati a pieno merito in tutte le maggiori Scuole di Teatro nazionali ed estere.

Nel corso della edizione 2018 del Napoli Teatro Festival, all'interno del Cortile delle Carrozze di Palazzo Reale, sono state ospitate le tre più importanti scuole di teatro campane, l'Accademia del Teatro Stabile Mercadante di Napoli, la Bellini Teatro Factory e il Laboratorio Teatrale Permanente del Teatro Elicantropo di Napoli, pertanto una quarantina di allievi del II e III anno del Laboratorio Teatrale Permanente diretti dal regista Carlo Cerciello sono stati impegnati nella messinscena di *Terrore e miseria del Terzo Reich* di Bertolt Brecht.

Nel corso delle giornate del festival il laboratorio ha invitato i responsabili delle più importanti compagnie italiane tra quelle più curiose di scoprire nuovi talenti.

Teatro Elicantropo opera in un quartiere a rischio.

Il Teatro Elicantropo, situato in vico Gerolomini 3, è particolarmente sensibile ai problemi dell'emarginazione giovanile, per la sua collocazione nel cuore del centro storico di Napoli, in un quartiere profondamente a rischio, in un'aerea "dimenticata" dal resto della città, dove proliferano attività illegali e dove, se non ci fosse questo piccolo tempio della cultura italiana, la sera non passerebbe anima viva; collabora, perciò, a progetti finalizzati alla riduzione del tasso di dispersione scolastica e ad arginare il fenomeno dell'abbandono scolastico, favorendo l'aggregazione, la socializzazione e la promozione di attività, tra cui gli spettacoli teatrali in cui i giovani diventino parte attiva di un progetto condiviso e partecipativo, dove le diversità, il sapere, il vissuto, le capacità operative di ognuno concorrano in modo determinante alla costruzione del progetto. Attraverso tale iniziativa molti giovani sono stati e possono continuare ad essere distratti dalla loro pericolosa quotidianità per tentare un percorso di conoscenza e di creatività che li conduca a poter decidere diversamente della propria vita, ad allargare orizzonti e destini altrimenti, inesorabilmente, segnati. Il piccolo e glorioso Teatro Elicantropo, in questi circa 25 anni di attività, ha innestato un processo di rivitalizzazione del territorio, creando un grande movimento giovanile intorno al suo Laboratorio di Formazione e Perfezionamento Professionale Teatrale, con oltre 80 allievi all'anno e intorno alla sua stagione teatrale, con un volume pari a circa 2000 spettatori all'anno, che per un spazio di 50 posti, è un vero record. Operando in un territorio difficile, esso funge da faro culturale nel cuore del centro storico napoletano.

CORSI DI REGIA TEATRALE

Gli obiettivi fondamentali del corso di regia teatrale, consistono nel motivare, sensibilizzare e orientare l'allievo nel territorio complesso e meraviglioso, che definiamo, spesso genericamente, "teatro", rendendolo consapevole della propria responsabilità di comunicatore, nonché dell'unicità di una professione, al tempo stesso artigianale e artistica. Essere regista non vuol dire esercitare il narcisistico sfogo della propria creatività, ma coordinare, rispettare ed esaltare quella degli altri, insieme alla propria, intorno ad un progetto il più possibile condiviso, motivato e solidale. Praticare teatro, in tutte le sue forme e metodologie di lavoro, non può prescindere da un'indagine attenta e costante della realtà che ci circonda. E' questa l'analisi, l'osservazione e la verifica che definiamo "ricerca". Senza di essa il "teatro" stesso non esiste, perché non esistono le motivazioni per farlo, per vivificare, cioè, quel rituale simbiotico e catartico tra "attori" e pubblico, che rende il "teatro" unico ed insostituibile. Questo corso di regia, dunque, punta alla formazione di artisti-artigiani creativi e consapevoli del proprio ruolo sociale.

CORSI DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE PER ATTORI

I Corsi di Perfezionamento Professionale di Anonima Romanzi sono diretti da Carlo Cerciello, attore, regista e pedagogo, amato e seguito dai suoi allievi che riconoscono il valore innovativo del suo metodo, ne apprezzano il carisma e lo considerano una guida sicura ed efficace. Attraverso un lavoro più che ventennale il Teatro Elicantropo è riuscito a diventare un punto di riferimento per la formazione teatrale in tutta l'Italia centromeridionale e grazie alla sua fama e le ottime prove offerte dagli ex allievi, riesce anno dopo anno ad allargare il suo raggio d'azione su tutto il territorio (a confermarlo sono le domande di ammissione in continua crescita). Sotto il profilo professionale, l'appartenenza a questo gruppo di lavoro è diventata per gli addetti garanzia di serietà, quasi un marchio di qualità, e molti dei ragazzi riescono ad intraprendere con successo la carriera teatrale. Una solida realtà culturale dunque che però per mantenere alta la qualità della sua proposta artistica e che, per crescere, ha assoluto bisogno di essere sostenuta.

Gli obiettivi fondamentali dei corsi di perfezionamento, consistono nel motivare, sensibilizzare e orientare l'allievo nel territorio complesso e meraviglioso, che definiamo, spesso genericamente, "teatro", rendendolo consapevole della propria responsabilità di comunicatore, nonché dell'unicità di una professione, al tempo stesso artigianale e artistica. Essere attore o regista non vuol dire esercitare il narcisistico sfogo della propria creatività, ma coordinare, rispettare ed esaltare quella degli altri, insieme alla propria, intorno ad un progetto il più possibile condiviso, motivato e solidale. Praticare teatro, in tutte le sue forme e metodologie di lavoro, non può prescindere da un'indagine attenta e costante della realtà che ci circonda. È questa l'analisi, l'osservazione e la verifica che definiamo "ricerca". Senza di essa il "teatro" stesso non esiste, perché non esistono le motivazioni per farlo, per vivificare, cioè, quel rituale simbiotico e catartico tra "attori" e pubblico, che rende il "teatro" unico ed insostituibile. Questi corsi, dunque, puntano alla formazione di artistiartigiani creativi e consapevoli del proprio ruolo sociale.

La struttura generale dei Corsi di Perfezionamento Professionale prevede l'approfondimento della preparazione fisica attraverso il lavoro con coreografi e insegnanti del movimento, lo studio della voce come strumento tecnico, la voce parlata e il canto, consolidamento della base teorica con la guida di qualificati docenti per la costruzione di una consapevolezza critica.

- Il corpo, il tempo e lo spazio
- Sviluppo delle competenze individuali, training e consapevolezza dei propri strumenti espressivi
- Esplorazione dell'azione vocale in relazione allo spazio scenico e alla sua gestualità: voce cantata e parlata
- Approfondimento delle geometrie del movimento e della relazione dello spazio con l'altro
- Costruzione del personaggio e lavoro sulle dinamiche di gruppo
- Analisi del testo drammaturgico
- Elementi di metodologia della critica teatrale
- Lettura all'impronta: ricerca del "punto di vista"

- Lettura radiofonica e lettura poetica
- Differenze recitative, metodologiche e pratiche. Immedesimazione stanislaskiana, straniamento brechtiano e confronto con la recitazione ronconiana
- Preparazione di un provino brillante e di uno drammatico
- Laboratorio con regia chiusa e aperta, su qualsiasi brano di tradizione o di ricerca
- Esercizi sui testi
- Prove pratiche ed esercitazione finale

I corsi di Perfezionamento Professionale per attori si svolgono con cadenza bisettimanale nell'arco di sei mesi.

I corsi si svolgono il mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 19,00 (recitazione, studio del testo e lettura poetica) e il sabato dalle ore 15,00 alle ore 18,00 (regia)

Docente: attore e regista Carlo Cerciello – assistente e docente Aniello Mallardo

Programma del mercoledì:

- Lettura all'impronta. Ricerca del "punto di vista".
- Lettura radiofonica, lettura poetica.
- Differenze recitative metodologiche e pratiche. Immedesimazione stanislaskiana, straniamento brechtiano e confronto con la recitazione ronconiana.
- Preparazione di un provino brillante e di uno drammatico.
- Laboratorio con regia chiusa e aperta, su qualsiasi brano di tradizione o di ricerca.
- Studio del testo
- Esercitazione finale

Programma del sabato:

- Il teatro tra arte e mercato. Conciliabilità e condizionamenti, tra esigenze di carattere creativo, artigianale e artistico e tempi ed esigenze tecnico burocratiche del cosiddetto mercato
- Nascita della regia (L'arte della fabbrica. E se il primo regista fosse l'autore?); Naturalismo (contesto storico-culturale): I Meininger, Antoine e Stanislavskij. Filmati: I fratelli Lumiere, Anton Cechov "Il giardino dei ciliegi" (Mario Ferrero; Giorgio Strehler) Henrik Ibsen "Casa di bambola" (Giulia Lazzarini; Lilla Brignone); Giovanni Verga/Pietro Mascagni "Cavalleria rusticana"
- Simbolismo: Mejerchol'd, Appia, Dalcroze, Paul Fort, Gordon Crieg. Filmati: George Melies; August Strindberg "Il sogno"; Richard Wagner "Il crepuscolo degli dei"; Gabriele D'Annunzio "Francesca da Rimini"; Maurice Maeterlinck "I ciechi"
- Ideazione e sviluppo di un progetto di spettacolo su testo predeterminato, dalla stesura cartacea del progetto stesso alla sua messinscena. Compilazione di una scheda tecnica (I ciechi di Maeterlinck)
- Le avanguardie: espressionismo, dadaismo, futurismo, surrealismo. Antonin Artaud il teatro e il suo doppio; Jacques Copeau. Filmati: Murnau "Nosferatu", Fritz Lang "Metropolis", Eizenstein "La corazzata Potemkin", Marcel L'Herbier "Il fu Mattia Pascal", Luigi Pirandello "Sei personaggi in cerca d'autore", "Enrico IV", "Cosi è se vi pare", "L'uomo dal fiore in bocca", "I giganti della montagna" (Strehler), Alfred Jarry "Ubu Roi", Antonin Artaud "La coquille et le clergyman", Luis Bunuel "Un cane andaluso", Eugene O'Neill "Il lutto si addice a Elettra", Massimo Bontempelli "Nostra Dea", "Minnie La candida" (Martinelli)
- La scelta degli attori. I provini. Le prove teatrali. Assistenza teatrale e aiuto regia. Piano di prove. Direzione di scena e ordine del giorno. Rapporti con i collaboratori fonte: http://burc.regione.campania.it

- tecnico artistici, scenografo, costumista, musicista compositore, disegnatore luci, coreografo
- Antinovecentismo, neorealismo, ermetismo. Erwin Piscator e Bertolt Brecht; Etienne Decroux, Jerzy Grotowski, Eduardo De Filippo. Filmati: Bertolt Brecht "L'opera da tre soldi" (Strehler, Wilson), Sartre "A porte chiuse", Camus "Caligola", Carlo Emilio Gadda "Quer pasticciaccio brutto di via Merulana" (Ronconi), Eduardo De Filippo "La grande magia" (De Filippo e Strehler), Grotowski "Il principe costante", "Akropolis"
- La trasformazione del linguaggio scritto in linguaggio scenico. Esercitazioni su testi di Shakespeare, Brecht, Muller, Bernhard, Weiss. Nozioni di riscrittura teatrale e di scrittura scenica. La contaminazione teatrale
- Sperimentalismo, neoavanguardie e postmoderno. Da Strehler a Castri, Ronconi, Ariane Mnouchkine, Eugenio Barba, Julian Beck, Tadeusz Kantor, il teatro dell'assurdo, Peter Brook, Jean Genet, J. Lecoq, Pier Paolo Pasolini, Carmelo Bene, Dario Fo. Filmati: Pasolini "Porcile", "Orgia", "Bestia da stile", Samuel Beckett "Giorni felici"(Strehler, Wilson), Eugene Ionesco "il re muore", Harold Pinter "Il guardiano", Achille Campanile "Acqua minerale", Carmelo Bene "Macbeth horror suite", Dario Fo "Mistero Buffo", Jean Jenet "Le serve", Living theatre "Paradise now", "The brig", Peter Brook "Re Lear", Eugenio Barba "Odin Teatret" Tadeusz Kantor "La classe morta"
- Motivazioni e differenze nell'uso del colore e dei vari tipi di illuminatori. Differenze e motivazioni tra scenografia formale e scenografia concettuale. Dall'astrazione futurista alla grande regia; L'eccezione e la regola; Visconti tra regia e scenografia; La linea Strehler-Damiani; Luca Ronconi e l'infinita sperimentazione; Scenografia arte e ricerca; Luzzati, il poliedrico
- Lezioni pratiche di regia. Compilazione di una piantina luci. Ideazione e sviluppo di un progetto di spettacolo su testo predeterminato, dalla stesura cartacea del progetto stesso alla sua messinscena scenografica. Compilazione di una scheda tecnica.

Comparazione audiovisiva di varie regie teatrali, mettendo a confronto diversi stili recitativi e di regia.

Il Perfezionamento Professionale per Attori, oltre agli incontri-lezione sulla recitazione e a quelli sulla regia teatrale diretti da Carlo Cerciello, a cadenza bisettimanale, prevede lo svolgimento di incontri e stages con docenti del settore, di livello nazionale e internazionale:

STAGE DI ALTA FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 2024

STUDI EDUARDIANI:

A partire da quest'anno solare, con la collaborazione della Fondazione Eduardo De Filippo, Teatro Elicantropo Anonima Romanzi dedica ulteriori 2 giorni di lezione del Laboratorio Teatrale Permanente, durante la settimana, allo studio del teatro del grande maestro partenopeo Eduardo De Filippo, convinti che nel succedersi delle generazioni, determinate conoscenze, che le vecchie generazioni danno per scontate, sono, invece, alle giovani generazioni del tutto sconosciute. Noi teatranti parliamo spesso di ricerca come esplorazione dei futuri possibili del teatro, ma finiamo per dimenticare che il patrimonio di conoscenze, di vissuto teatrale, di attività vitale del teatro del '900, è fondamentale per proiettarsi verso il futuro del teatro. Senza salde basi nel passato, non si può costruire per le nuove generazioni, nessuna autentica prospettiva culturale e professionale. Eduardo De Filippo è, culturalmente, una figura fondamentale del '900 e va studiato, reinterpretato e restituito alle nuove generazioni nella sua modernità, così come si farebbe con qualunque grande autore del '900 mondiale.

Le lezioni hanno luogo nella prestigiosa sede della Fondazione Eduardo De Filippo.

Dal mese di gennaio al mese di maggio i docenti Antonio Sinagra e Giuseppe Rocca, svolgono due lezioni sul teatro di Eduardo nei pomeriggi del mercoledì e del giovedì per un totale di 6 ore settimanali. (24 ore mensili)

Questi i programmi:

"Eduardo, poesia con musica" programma a cura di Antonio Sinagra

Premessa

- Il Perché di "Eduardo, poesia con musica" (differenza tra "poesia per/in musica" versus "musica per poesia".
- Rapporto tra Eduardo e la poesia e tra Eduardo e la musica.

Impostazione della voce

• Respirazione e Sostegno - Articolazione boccale - Intonazione e Registri (parlati e cantati)-

Parametri comuni del suono vocale

Il Suono delle parole, della voce, il suono melodico o polifonico della musica sono caratteristiche comuni al

parlare e al canto.

- Il Timbro o Colore (personalità timbrica della voce e musicalità timbrica nel discorso, nella poesia e nel canto).
- L'Intensità o volume, con la sua altrettanto variabilità (intensità assoluta e relativa).
- L'Intonazione, altezza, intonìe, melodia, (prodotta dalla successione nel tempo di suoni di variabile frequenza e quindi di mutevole livello tonale o altezza).
- Il Ritmo (da intendere anzitutto come organizzazione temporale delle durate sonore,

secondo moduli ritmici più o meno regolari e ricorrenti, più o meno precisamente misurabili in termini di metro nella poesia e nel cantato).

Linguaggio poetico-musicale in Eduardo

- Strutture metriche nelle poesie di Eduardo (sillaba, quantità, tono, accento) Analisi e pratica.
- Materia poetica e qualità dello stile letterario di Eduardo (ovvero originalità e ricchezza delle scelte lessicali e d'immagini poetiche) Analisi e Pratica.
- Disposizione dei suoni verbali, intensità, ritmo, intonìe nel verso edoardiano e musicalità intrinseca della parola Analisi e pratica.

Repertorio e Tecniche d'Interpretazione

- Poesie recitate e cantate tratte da "Il Paese di Pulcinella" (Ed. Casella).
- Poesie recitate e cantate tratte da "Le poesie di Eduardo" (Ed. Einaudi).
- Poesie recitate e cantate tratte da "O penziero e altre poesie di Eduardo" (Ed. Einaudi).
- Brani recitati e cantati tratti da "La Tempesta" di W. Shakespeare tradotta in napoletano da Eduardo in collaborazione con il prof. Giuseppe Rocca.

programma a cura di Giuseppe Rocca

Argomenti degli incontri di Studi Eduardiani:

Cantata dei giorni pari.

- -Perché Eduardo ha raccolto la sua drammaturgia in due sezioni, chiamate *Cantata dei giorni pari* e *Cantata dei giorni dispari*.
- -La tradizione che Eduardo eredita.
- Il tema-cardine: il Tempo (focus su Lo scoiattolo in gamba).
- -Trame e altri temi delle opere di questa sezione (focus su Farmacia di turno, <u>Gennareniello</u> e <u>Chi è cchiù felice 'e me</u>).

Natale in casa Cupiello.

- -Sintesi dei temi della prima fase, che si irradieranno in tutta la seconda).
- -Nascita del particolare tipo di protagonista eduardiano.
- -Genesi dell'opera da atto unico (1931) a commedia in tre atti 1934): nel 1933, l'incontro con Pirandello.

Cantata dei giorni dispari.

- -Tradizione e tradimento.
- -Individuo e tradizione; individuo e collettività. Individuo e storia.

Napoli milionaria!

-La guerra e la concezione del tempo in Eduardo (" ... 'a guerra è nu rilogio ca se sfrena,/ e comm'a na saetta se scatena:/ cient'anne int'a nu sciuscio 'e ffà passà....".
-Eduardo e la città.1.

Il sindaco del rione Sanità e Peppino Girella.

-Eduardo e la città 2.

Filumena Marturano.

Le voci di dentro.

-Eduardo autore morale.

La grande magia e L'arte della commedia.

-Eduardo riflette su Pirandello e sul metateatro.

Dolore sotto chiave.

-Eduardo e la morte.

Gli esami non finiscono mai.

-Auto-esame della vita di un (grand') uomo.

<u>La tempesta</u> di Shakespeare tradotta in napoletano da Eduardo. (in collaborazione con il M° Sinagra).

Formazione e Perfezionamento Professionale per attori

Perfezionamento Professionale 2024 Lunedì 20, martedì 21, mercoledì 22 maggio cinque ore al giorno pomeridiane

laboratorio di recitazione diretto da LEONARDO LIDI allievi fino a 25 anni - aperto anche ad esterni fino ad esurimento posti e selezione curriculare

Programma

Il laboratorio verte su testi di **Tennesse Williams**, in particolare **Lo zoo di vetro** e forse La gatta sul tetto che scotta. Più in là saranno segnalate **le due scene da imparare a memoria**. Affronteremo il testo e le sue dinamiche per approcciarci alla materia drammaturgica, alla concreta relazione tra personaggio/attore e per indagare le dinamiche famigliari e intime presenti. Williams racconta la sua storia ricreando un mondo di simboli, affrontando i propri spettri e condividendone il contenuto con il pubblico, allo stesso tempo prende distanza dalla realtà ricreando sul palcoscenico un'alterazione artistica.

info - 3491925942 mattina - (pomeriggio 081296640) luogo: Teatro Elicantropo Napoli

Breve bio

Leonardo Lidi (1988) si diploma alla Scuola del Teatro Stabile di Torino nel 2012 e **nel suo percorso alterna recitazione e regia teatrale**. In questi primi dieci anni di lavoro registico spicca per capacità e produttività, vincendo a soli 32 anni il **premio della critica teatrale italiana**.

Dal settembre del 2021 è coordinatore didattico della scuola del Teatro Stabile di Torino e dal 2022 Direttore Artistico del Ginesio Fest.

Tra gli spettacoli da lui diretti ricordiamo *Spettri* di Ibsen (Biennale Venezia 2018), *Lo zoo di vetro* di Williams, *La casa di Bernarda Alba* di Lorca, *La città morta* di D'Annunzio (Biennale Venezia 2020), *La signorina Giulia* di Strindberg (Festival dei Due Mondi 2021) e *Il Misantropo* di Molière. Inoltre, lavora su testi di drammaturgia contemporanea e nell'opera lirica.

Presenta al Festival dei Due Mondi **la trilogia su Anton Cechov** prodotto dal Teatro Stabile dell'Umbria e dal Teatro Stabile di Torino con la messa in scena di *Gabbiano* (2022), *Zio Vanja* (2023) e *Giardino dei Ciliegi* (2024).

Formazione e Perfezionamento Professionale per attori

Titolo "LA RICERCA DEL TEMPO RITROVATO" 2024

IV EDIZIONE – Progetto per un intenso e proficuo periodo dedicato all'attività di Formazione e Perfezionamento Professionale per attori, indetto da Anonima Romanzi Teatro Elicantropo di Napoli.

Siamo alla quarta edizione del progetto, non casualmente di reminiscenza proustiana. Siamo, infatti, profondamente convinti che non solo è possibile ritrovare il tempo perduto in anni di pandemia, ma, poiché crediamo nella qualità del tempo creativo, con questo progetto ci poniamo l'obiettivo stagionale di contribuire ad evitare quel vuoto valoriale, che si produce nelle giovani generazioni, ogni qualvolta si determini l'assenza di attività culturale e, nel caso specifico, di quella formativa teatrale. Se, infatti, "fare teatro" è tenere in vita, alimentare e far crescere il nostro mondo interiore, appare evidente che interrompere la pratica teatrale equivale a bloccare questa fondamentale crescita umana.

In questa sessione estiva di Formazione e Perfezionamento Professionale dell'attore, invece, il Teatro Elicantropo Anonima Romanzi, utilizza un periodo di 3 settimane a partire dal 10 giugno, presso le due sale del Teatro Elicantropo, per incrementare e differenziare il percorso di studi dei propri allievi e degli esterni che volessero beneficiarne.

Il periodo totale di Formazione e Perfezionamento consta di 15 gg di didattica per un totale di 30 ore settimanali e 75 ore complessive in un mese. Possono partecipare tanto gli allievi e gli ex allievi attori del LTP del Teatro Elicantropo, che eventuali allievi attori di altre scuole.

Articolazione del progetto:

Formazione e Perfezionamento Professionale per attori

Luogo: Teatro Elicantropo

Periodo: 10/6/2024 - 30/6/2024

info - 3491925942 mattina - (pomeriggio 081296640)

luogo: Teatro Elicantropo Napoli date: dal 10 al 30 giugno 2024 orario: dalle 14,00 alle 19,00

lunedì 10/6 – martedì 11/6 – mercoledì 12/6

Laboratorio di recitazione diretto da

MAURO AVOGADRO

attore, regista

docente di recitazione presso l'Istituto Nazionale del Dramma Antico Siracusa e la Scuola del Piccolo Teatro

Milano

giovedì 13/6 - venerdì 14/6 - sabato 15/6

Il corpo in scena diretto da

DARIO LA FERLA

coreografo, regista, neuropsicomotricista, danzaterapeuta docente presso l'Istituto Nazionale del Dramma Antico Siracusa

giovedì 20/6 - venerdì 21/6 - sabato 22/6

L'attore che danza diretto da

ANNA REDI

attrice, regista, acting coach

lunedì 24/6 – martedì 25/6 – mercoledì 26/6

La voce nella dimensione gestuale e performativa diretto da

FRANCESCA DELLA MONICA

cantante, compositrice e filosofa della musica

solo venerdì 28/6 dalle 16,00 alle 21,00

sabato 29/6 – domenica 30/6 dalle 14,00 alle 19,00

Laboratorio di recitazione diretto da

MERCEDES MARTINI

attrice, regista, autrice di monologhi, pedagoga

docente di recitazione presso la Scuola del Teatro Nazionale di Genova

Programmi dei laboratori:

lunedì 10/6 – martedì 11/6 – mercoledì 12/6 Laboratorio di recitazione diretto da

MAURO AVOGADRO

attore, regista

docente di recitazione presso l'Istituto Nazionale del Dramma Antico Siracusa e la Scuola del Piccolo Teatro Milano

Tornando ad affrontare l'opera di Italo Calvino,in occasione del centenario della sua nascita,ho ritrovato,in molti suoi scritti,uno per tutti,"Gli amori difficili",caratteristiche che molto si avvicinano al monologo interiore,processo mentale con cui,a mio avviso,un interprete deve fare i conti per evitare che la parola scenica sia pura chiacchiera anziché necessità di comunicazione con tutte le complicazioni e implicazioni del caso.

Mauro Avogadro

Nota bio - Ha frequentato l'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico negli anni 1971-74, lì ha incontrato Orazio Costa e Luca Ronconi.

Dal 1974 al 1976 ha lavorato nella **Compagnia Valli - De Lullo** negli spettacoli: Il Malato Immaginario di Molière, Tutto Per Bene di Pirandello, Terra Di Nessuno di Pinter. Parallelamente è cominciata l'esperienza con **Luca Ronconi nelle vesti sia di attore che di regista collaboratore**. Sodalizio artistico durato quarant'anni. Ha curato la regia di produzioni liriche andate in scena fra i più importanti teatri come l'Opèra Bastille di Parigi, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro Regio di Torino, il Teatro San Carlo di Napoli, il teatro Real di Madrid, il teatro Sao Carlos di Lisbona. E' stato vice direttore artistico del Teatro Stabile di Torino e per anni direttore, nonché insegnante principale di recitazione, della Scuola per attori del Teatro Stabile di Torino, fondata da Luca Ronconi nel 1992. Attualmente è docente di interpretazione scenica alla Scuola per attori del Piccolo Teatro di Milano. Negli ultimi dieci anni ha realizzato la regia di numerosi spettacoli, dirigendo, tra gli altri, Marisa Fabbri, Antonello Fassari, Rossella Falk, Giuliana Lojodice, Umberto Orsini, Massimo Popolizio. Ha preso parte come attore agli spettacoli:

Quattro Atti Profani di Antonio Tarantino, J.G.Borkman di H.Ibsen, Der Park di Botho Strauss. Al teatro greco di Siracusa ha recitato in Aiace di Sofocle e Lisistrata di Aristofane (2010), Le Nuvole di Aristofane (2011), Prometeo di Eschilo e Gli Uccelli di Aristofane (2012), Edipo Re di Sofocle (2013), Agamennone di Eschilo (2014), e ha realizzato Le Vespe di Aristofane. Dal 2015 è in scena con Ivan Illic di Lev Tolstoj. Nel 2017 decide di fondare la Compagnia RDA, formata da giovani attori suoi ex allievi, coi quali ha messo in scena Elettra o la caduta delle maschere di M. Yourcenar.

Ha realizzato, nel mese di Novembre del 2017, Fine Pena: Ora di Paolo Giordano da Elvio Fassone, spettacolo prodotto dal Piccolo Teatro di Milano – Teatro d'Europa, dirigendo Paolo Pierobon e Sergio Leone. Un successo strepitoso di pubblico e critica, totalizzando circa 13.000 spettatori in poco più di un mese di repliche al Teatro Grassi. Nell'Aprile 2019, realizza la ripresa di Sonnambula di Bellini per il Teatro Regio di Torino.

giovedì 13/6 - venerdì 14/6 - sabato 15/6 Il corpo in scena diretto da

DARIO LA FERLA

coreografo, regista, neuropsicomotricista, danzaterapeuta docente presso l'Istituto Nazionale del Dramma Antico Siracusa

titolo:

CORPO IN SCENA

Dalla consapevolezza delle competenze funzionali, al dinamismo dell'immaginario in azione

Nota bio - Già danzatore (1980) dalla carriera artistica internazionale che tocca il Belgio, Francia, Svizzera, Germania, Spagna, Austria, Argentina, e, ovviamente, l'Italia. Interprete di M. Bejart e di coreografi e registi lungo una carriera internazionale di un trentennio. Fa parte della compagnia "Aterballetto" di A.Amodio a Reggio Emilia, dove inizia –nel '89- la sua ricerca coreografica. Da allora firma oltre 35 creazioni. Il suo è un teatro-danza fortemente corporeo e intensamente influenzato dal teatro di Pina Baush. Assistente di Daniela Capacci per la cattedra di danza per gli attori dell'Accademia "Silvio D'Amico" di Roma. Docente di teatro-danza e biomeccanica per la scuola di teatro classico "Giusto Monaco" dell'Inda (Istituto nazionale del Dramma Antico) di Siracusa con la quale collabora dal '96 anche come interprete e coreografo. Docente presso diversi corsi nazionali di formazione teatrale. Dal '95 firma collaborazioni con registi e musicisti e proprie regie dove è predominante la corporeità, partecipando a festivals intenazionali di teatro, danza e videodanza. Diversi i video e corti realizzati. "Menzione speciale" al concorso "Il coreografo elettronico" a Napoli nel 2005 per il cortometraggio realizzato con detenuti del carcere di Cavadonna "Da bambino andavo contro il vento e la mia ombra era senza peso". Laurea in Neuropsicomotricità. Specializzazione in danzaterapia a Rennes (Francia) e in tecniche di rilassamento psicosomatico e psicomotorio a Parigi. Docente di coreutica al DAMS dell'Università di Torino per il Master sul Teatro classico antico, nel 2006. E' relatore in vari convegni sull'arte, la danza e su teatro e psichiatria. Formatore nazionale per corsi di Psicomotricità, Danza terapia, Counceling, Arte terapia, teatro e danza. Nel '99 fonda la sua compagnia di Teatro danza "Cantieri del sale" nella quale condensa ricerca coreografica e registica, cercando soluzioni di svolta ad una crisi etica ed estetica rispetto alla danza che lo porta ad allontanarsi dalle scene ufficiali e cercare nuovi stimoli corporei e drammaturgici in "incontri" con suggestivi ambienti di natura, musicisti, antropologi, umanità diverse e diversamente abili rispetto a danzatori e attori, liberi da sovrastrutture tecnico linguistiche. Istituisce e viene invitato per laboratori di ricerca e creazioni in ambienti fortemente permeati dal Genius loci. Protagonisti allievi, attori, musicisti, bambini, diversamente abili psicofisici e psichiatrici, detenuti. Tenta la connessione tra la poliedrica esperienza artistica e la formazione clinicoscientifica, elaborando una particolare metodologia formativa e creativa avente come centralità la persona, chiunque essa sia e comunque sia. La drammaturgia degli spettacoli nasce ogni volta in progress e nel totale coinvolgimento degli interpreti, in osmotica relazione ai luoghi dell'evento e agli oggetti presenti sulla scena. Lo spazio scenico diventa vitale, rispondente alla ricerca di scultura corporea, spazio d'immaginario simbolico, di onirismo, di vocalità e movimento nei termini di pensiero e umanità espressi sensibilmente e in totale identificazione. Nel 2008, a Siracusa, crea una compagnia di teatro danza, "BENIMOBILI", con artisti diversamente abili della Fondazione S.A.Merici di Siracusa, con la quale firma spettacoli, performances e video creazioni.L'ultima creazione coreo registica del 2011 è "La Coglienza" con artisti migranti di Siria e Magreb. Per l'Istituto nazionale del dramma antico di Siracusa firma coreografie e movimenti scenici per:

- ·Il ciclope di Euripide, regia G.Sammartano, mus.G.Mazzocchetti, con M.Bartoli e S.Tringali
- ·Elettra e Oreste di Euripide, regia P.Maccarinelli, mus.M.Betta, scene B.Buonincontri, costumi Santuzza Calì, con E.Pozzi, M Mandracchia, G.Crippa, A.Bartolucci
- ·Edipo a Colono, regia D.Salvo, cor. D.L.Ferla, musiche M.Podda, scene M. e D.Fuskas, con G.Albertazzi, R.Caronia, M.DE Marchi, M.Nicolini, M.Donadoni, G.Palmarini
- ·Lisistrata di Aristofane, regia E.Bronzino, scene J.Garces, Cor. D.L.Ferla, mus D.D'Angelo, con M.Avogadro, I.Genatiempo, E.Polic
- ·Le Nuvole di Aristofane, regia A.Maggi, cor. D.L.Ferla, Mus A.Di Pofi, con M.Rigillo, A.Zanoletti, A.T.Rossini, F.Di Martino. fonte: http://burc.regione.campania.it

- ·Gli uccelli di Aristofane, regia R.Torre, cor. D.L.Ferla, mus E.Melozzi, scene R.Crea, con M.Avogadro ,S.Mancinelli,
- ·le Supplici, regia M.Ovadia e M.Incudine, scene G.Carlucci, cor. D.L.Ferla, costumi E.Savi, mus M.Incudine, con M.Incudine, M.Ovadia, D.Finocchiaro, A.Tosto.
- ·Fedra di Seneca, regia C.Cerciello, scena R.Crea, mus. P.Coletta, cost A.Ciammarughi, cor. D.L.Ferla, con I.Villa, F.Alesi, B.Rossi, S.Mancinelli, E.Polic, S.Cartia.
- ·Elettra di a.a.v.v., regia Paolo Magelli, cura movimenti scenici D.L.Ferla, mus A.Annecchino, con Accademia ADDA
- ·Baccanti d Euripide, regia C.Boso, cor. D.L.Ferla, mus. S.Sampieri, costumi e scene attrezzeria inda, prod. ADDA
- ·Antigone di Sofocle, reg E.Bronzino, cor. D.L.Ferla, mus. S.Sampieri, prod. Inda-ADDA In preparazione la ripresa di "Liolà" di L.Pirandello, regia di Moni Ovadia e M.Incudine, prod. Teatro Biondo di Palermo, per la tournèe Nazionale.

Ha scritto di lui Vittoria Ottolenghi: - (...) vera tensione interiore e pura fantasia troviamo, sempre, immancabilmente, nelle preziosissime e toccanti opere di Dario La Ferla (...)-.

giovedì 20/6 - venerdì 21/6 - sabato 22/6 L'attore che danza diretto da **ANNA REDI** attrice, regista, acting coach

L'attore che danza

Le performance cominciano con una verità, un impulso interiore che muove l'attore a parlare e ad agire. Quando sono in buona connessione parola e movimento, ci rivelano attimi di verità interiore. Quando non siamo in connessione le parole sembrano imposte e le azioni sono come bloccate. La prima parte sarà dedicata al lavoro sul corpo e sulla voce per una maggiore rilassatezza e la acquisizione della consapevolezza dei propri blocchi fisici. Ognuno cercherà la propria danza per appropriarsi della autenticità del suo essere e risvegliare il potere della presenza del corpo. Si cercherà poi la attitudine del personaggio scelto e il proprio gesto psicologico. Nella seconda parte si lavorerà su una scena come se si fosse ad un provino. Si testerà innanzi tutto la reattività al compagno di scena. Si esamineranno le battute per trovare la specificità e i beat della recitazione, l'obiettivo della scena, da dove vengo e dove vado dopo e quale è il punto di vista del personaggio, il bisogno e l'errore che non permette di raggiungere lo scopo. Come posso ancorare un personaggio alle mie sostituzioni? Infine si affronteranno i problemi legati all'ansia da prestazione che il provino o la performance possono portare e come trovare la maniera di fare scelte uniche e interessanti. Ogni partecipante porta 2 scene a scelta un monologo e un dialogo teatrale o cinematografico

Nota bio - ANNA REDI lavora dal 2008 come acting coach. Dal 1985 ha lavorato come attrice, danzatrice e coreografa in teatro, nell'Opera lirica e per la tv e il cinema. Recentemente ha seguito come personal coach Stefano Accorsi per 1994, la serie Sky. Ha tenuto un workshop di tre mesi per gli attori adolescenti della serie HBO Amica Geniale ed è stata dance coach del V episodio oltre ad essere attrice nel ruolo della professoressa Galiani. Con Stefano Accorsi è nato un sodalizio artistico dal 2010 dal film La vita facile, per poi seguire la preparazione dei personaggi in:Il Clan dei camorristi, L'arbitro, Veloce come il vento, Fortunata, Il campione, la serie 1992 e 1993. Ha seguito altri attori tra cui : Giovanna Mezzogiorno, Miriam Leone, Federica Rossellini, Jenny De Nucci, Claudia Potenza, Maria Rosaria Russo, Michele Rosiello e Chiara Baschetti. E' stata dialogue coach per Letizia Casta. Ha lavorato come attrice, coreografa e trainer per Mario Martone dal 1999 al 2019, al momento è impegnata con Tango Glaciale. Ha lavorato tra gli altri con Vim andekeybus, Pippo Delbono, Enzo Moscato, Giorgio Diritti, Pietro Marcello, Giulio Manfredonia e come coreografa per il Maestro Riccardo Muti. Si laurea al DAMS di Bologna col massimo dei voti con una tesi sul lavoro di Vittorio Mezzogiorno nel Mahabharata di Brook. Consegue il Premio Scenario come attrice e autrice, il Premio Girulà e la nomination al Premio Ubu per la Corona sognata. Vince il IV corso ATER Balletto.

lunedì 24/6 – martedì 25/6 – mercoledì 26/6 La voce nella dimensione gestuale e performativa diretto da **FRANCESCA DELLA MONICA** cantante, compositrice e filosofa della musica

LA VOCE NELLA DIMENSIONE GESTUALE E PERFORMATIVA

Esplorazione dell'azione vocale in relazione allo spazio scenico e alla sua gestualità, come fenomeno antropologico e performativo. Osservazione dell'interferenza della reazione allo spazio fisico, relazionale e immaginativo nella dinamica fonatoria e nella superficie di risonanza del corpo. Studio dello spazio vocale, inteso quindi come campo di azione del movimento e del gesto vocale nella voce cantata e parlata, nella performance individuale e collettiva.

PROGRAMMA:

- 1) Studio dei parametri dell'azione vocale: -funzione e peculiarità delle vocali -funzione e peculiarità delle consonanti -articolazione e significato dell'equilibrio vocale/consonante -evoluzione del gesto vocale gesto vocale e respirazione.
- 2) Studio della dimensione spaziale dell'azione vocale -spazio visibile e spazio possibile -spazio relazionale e prossemiche vocali spazio logico e paesaggio vocale -interazione dei differenti spazi nell'azione vocale.
- 3) Studio e Significato dell'estensione vocale -estensione vocale nella dimensioneintima -variazione dell'estensione vocale nelle differenti forme do espressione -significato del "passaggio" vocale -estensione vocale e omogeneità fonica -personalità vocale e luoghi dell'estensione.
- 4) La gestione dei differenti linguaggi nel gesto vocale il tempo della parola e il tempo del pensiero emissione e giudizio linguaggio logico e linguaggio mitico -linguaggio analitico e emozionale linguaggio verbale, extraverbale e musicale

Nota bio - FRANCESCA DELLA MONICA è una delle voci più originali nel panorama della musica sperimentale italiana. Ha compiuto i suoi studi nella classe di Musica da Camera per Cantanti di Liliana Poli presso il Conservatorio "Luigi Cherubini" di Firenze, diplomandosi poi in Canto presso il Conservatorio 'Girolamo Frescobaldi " di Ferrara. Fin dall'inizio della sua carriera si è dedicata alla musica del Novecento storico e contemporaneo, privilegiando le esperienze sperimentali e d'avanguardia. Il suo interesse per questo repertorio l'ha portata a incontrare e a collaborare con musicisti come Sylvano Bussotti, John Cage, Giancarlo Cardini, Aldo Clementi, Marco Betta, Armando Gentilucci, Roberto Fabbriciani, Daniele Lombardi, Paolo Castaldi, Giuseppe Chari, Pietro Grossi, Vittorio Fellegara, Francesco La Licata, Andrea Nicoli, Riccardo Vaglini, e a partecipare a numerose rassegne di musica contemporanea in Italia e all'estero. Da anni va conducendo una ricerca sulle diverse tecniche della voce, tradizionali e sperimentali, in particolare, quelle collegate alle notazioni non convenzionali della nuova musica e sul paesaggio sonoro. Ha partecipato come vocalista a spettacoli teatrali e di danza collaborando con compagnie quali Lombardi Tiezzi con la quale collabora da oltre venticinque anni, , Il Teatro dei Sensibili di Guido Ceronetti, Krypton, Parco Butterfly, Mascarà Teatro, Fondazione Pontedera teatro, Fondazione Sipario Toscana, Festival di Santarcangelo. Ha lavorato come compositrice delle partiture vocali e come preparatrice vocale con registi quali Federico Tiezzi, Gabriele Lavia, Dario Fo (di cui è preparatrice vocale personale), Mauro Avogadro, Giancarlo Cauteruccio, Roberto Bacci, Sandro Garzella, Gianfranco Pedulla, Maguy Marin, Virgilio Sieni, Massimo Verdastro, Paolo Rosa, Lindsay Kemp. Dal 1996 al 2010 ha affiancato l'attore e regista Massimo Verdastro – con cui ha fondato nel 1999 la "Compagnia Verdastro/Della Monica – nella realizzazione di progetti performativi e didattici incentrati sui temi della drammaturgia contemporanea. Ha tenuto conferenze e seminari sulle problematiche della vocalità e sulle nuove grafie per la voce alla "Scuola Paolo Grassi" di Milano, presso le Università "La Sapienza" e "Tor Vergata" di Roma, presso il "Centro di sperimentazione per la didattica musicale" di Fiesole, all'"Istituto musicale" di Bolzano, presso il "Teatro Metastasio" di Prato, alla "Fondazione Enrico Caruso" di Firenze, all'"Accademia di Belle Arti" di Firenze, presso la Fondazione Pontedera Teatro, Teatro Stabile di Torino, Teatro Piccolo di Milano, Accademia dell'INDA di Siracusa, Giving Voice (UK), Vocologia Artistica. dal 2007 al 2013 è stata docente di drammaturgia musicale presso l'Accademia di Belle Arti di Brera. Nel Giugno del 2005 nell'ambito della "Casa Laboratorio" di San Paolo (Brasile) diretta da Cacà Carvalho e Roberto Bacci ha tenuto due seminari, presso il Sesc Belenzinho, rivolti a giovani attori e artisti. Dal 1987 al fonte: http://burc.regione.campania.it 1997 ha fatto parte dell'Associazione musicale G.A.M.O. (Gruppo Aperto Musica Oggi) di Firenze, svolgendo attività di programmazione e organizzazione. Ha inciso per l'etichetta "Materiali Sonori" due CD dedicati a musiche di John Cage, uno dei quali presenta la registrazione dal vivo del concerto tenuto a Firenze nel 1992 in presenza dell'autore. Per le etichette "Quaderni di Octandre e "Ars Publica" ha inciso brani di Giancarlo Cardini e Andrea Nicoli. Per Ars publica ha inciso un album dedicato a sue composizioni dal titolo "autobiografia di una voce" e per Circus Producoes di San Paolo , un album dal titolo "Ultraesistir". Per la Rai ha inciso musiche di Alberto Savinio, Poulenc, Mozart. Ha lavorato con la Compagnia "Casa Laboratorio para as artes do Teatro" di San Paolo, diretta da Cacà Carvalho. Dal 2011 ha iniziato una intensa collaborazione col regista brasiliano Gabriel Villela. Collabora con la compagnie brasiliane Grupo Galpao, Clowns de Shakespeare, Banda Mirim, Companhia do Tijolo, Fofos enchenam e con cantanti come Marina Lima, Laila Garin, Paula Santoro. Negli ultimi anni va conducendo assieme al prof. Ernani Maletta dell'Università Federale del Minas Gerais, Università federale de Sao Joao del Rei , Unicampi di Campinas e Unespi de Sao Paulo una ricerca originale sulla vocalità nella dimensione teatrale. Nel 2017 fonda con l'attore e drammaturgo Maurizio Donadoni e con il musicista e pedagogo italo-brasiliano Ernani Maletta l"Associazione APERTA .

solo venerdì 28/6 dalle 16,00 alle 21,00 sabato 29/6 – domenica 30/6 dalle 14,00 alle 19,00 Laboratorio di recitazione diretto da

MERCEDES MARTINI

attrice, regista, autrice di monologhi, pedagoga docente di recitazione presso la Scuola del Teatro Nazionale di Genova

ESSERE PRONTI E' TUTTO

L'attore vero libera la propria voce, la propria creatività, conosce se stesso e il funzionamento del proprio strumento, esplora le zone che lo avvicinano al personaggio, così come il testo richiede; indaga attraverso le sue reazioni emotive, di pensiero e del corpo le relazioni e reazioni del personaggio. Focus del lavoro è quindi l'aderenza del corpo dell'attore alle emozioni e ai pensieri dei personaggi: partendo dalla conoscenza delle proprie risposte all'interno delle situazioni e delle relazioni, si riesce con una serie di esercizi mirati ad avvicinarsi alla verità fisica del personaggio. Riusciamo a sciogliere le emozioni profonde, i pensieri, le reazioni dell'attore attraverso l'osservazione e la sperimentazione del corpo nello spazio, in situazione e in relazione. Testiamo il tempo/ritmo, la velocità e la temperatura del pensiero, dell'emozione e del comportamento del nostro personaggio con improvvisazioni sul sé e sul contesto. Lavoriamo sulle scene scelte permettendoci di averne una comprensione profonda e autentica, perché esperita in prima persona, potenziandone così l'espressione della verità. Ne sarà prova efficace la nascita di una terza entità, nel qui e ora, che è la nostra relazione in scena, unica e trasformatrice dell'intero processo creativo e narrativo. Essere pronti, qui e ora, è tutto.

Testi:

-Lettura integrale di Tempesta di W. Shakespeare traduzione di Agostino Lombardo. Memoria integrale della prima scena (tutti i personaggi).

-Lettura integrale di Amore e informazioni di Caryl Churchill e memoria di una scena a scelta (in coppia).

Nota bio - Diplomata alla scuola del Piccolo Teatro di Milano diretta da Giorgio Strehler, ha recitato in alcuni suoi spettacoli come I giganti della montagna, La grande magia, Arlecchino servitore dei due padroni. Ha continuato la sua formazione frequentando seminari con Bruce Myers, Carolyn Carlson, Carlos Alsina e Tatiana Olear del Teatro d'Arte di Mosca, Paolo A. Simioni, Margarete Assmuth.

Come attrice ha lavorato con molti registi, fra cui Elio De Capitani, Ferdinando Bruni, Francesco Saponaro, Pierpaolo Sepe, Gigi Dall'Aglio, Armando Pugliese, Marco Sciaccaluga, Davide Livermore, Muriel Mayette Holtz. Ha curato diverse volte la regia e recitato in un one woman show come Happy Goldoni!, prodotto dal Teatro Nazionale di Genova.

È stata regista assistente di Morgan per il Matrimonio segreto di Domenico Cimarosa e di Dario Argento per il Macbeth di Giuseppe Verdi al Teatro Coccia di Novara, dove ha anche debuttato, nel febbraio del 2015, come regista della Turandot di Puccini.

Nel 2018 è aiuto regista di Marco Sciaccaluga per John Gabriel Borkman di Ibsen e, successivamente, per La favola del principe Amleto di Shakespeare e Rosencrantz e Guildenstern sono morti di Tom Stoppard.

Nel 2019 è regista assistente di Muriel Mayette Holtz per le Troiane di Euripide al Teatro Greco di Siracusa. Nel 2020 cura la regia di Per le parti di lei che sono mie, tre monologhi di Maurizio De Giovanni al Teatro Nazionale di Genova. Nel 2021, insieme a Barbara Alesse e Monica Capuani, struttura il progetto podcast #ondeteatrali; e ancora, nel 2021 è parte del "G8 Project" del Teatro Nazionale di Genova e cura la regia di Our Heart Learns del canadese Guillermo Verdecchia.

Nel 2022 assiste Davide Livermore per Maria Stuarda e cura la regia della serata di premiazione della terza edizione del Premio "Ivo Chiesa". Continua la sua attività di attrice e regista, autrice di monologhi e pedagoga con master e seminari di recitazione e come docente di recitazione presso la Scuola del Teatro Nazionale di Genova.

Ha pubblicato inoltre "Troiane, radici e copioni", un dialogo possibile fra la preparazione teatrale e l'analisi transazionale. È fondatrice e presidente dell'Associazione culturale "T.I.M.E.U.P. – tutto il mondo è un palcoscenico".

Formazione e Perfezionamento Professionale per attori

Ulteriori laboratori previsti tra gennaio e dicembre 2024:
recitazione – FAUSTO RUSSO ALESI attore, regista e formatore teatrale
recitazione – ANGELO CAMPOLO attore, regista e formatore teatrale
recitazione – STEFANIA DE SANCTIS acting coach
clownerie – GASTON TROIANO clown e formatore teatrale
recitazione – MARIASILVIA GRECO attrice e formatrice teatrale

LE LEZIONI DEL CORSO TRIENNALE DI STUDI TEATRALI DEL LABORATORIO TEATRALE PERMANENTE DEL TEATRO ELICANTROPO si sono svolgono regolarmente dal mese di ottobre 2023 al mese di giugno 2024

da ottobre a giugno

Laboratorio Teatrale Permanente TEATRO ELICANTROPO diretto da Carlo Cerciello

Il Laboratorio Permanente del Teatro Elicantropo di Napoli incomincia nel mese di ottobre e termina a giugno. Si articola su tre anni di base, proseguendo con un periodo di ulteriore approfondimento attraverso esperienze seminariali ed incontri con artisti, maestri ed esperti teatrali di valore nazionale. Non esiste un solo "teatro", un solo modo di farlo. L'arte teatrale si apprende attraverso la sedimentazione, nel corso della propria vita, di una molteplicità di esperienze le più diverse tra loro. Chi insegna mette a disposizione la propria storia, la propria esperienza, la propria cultura teatrale, che è sempre una parte di quel mondo così variegato, complesso ed affascinante che è il teatro. Il legame con il "maestro" non è da considerarsi relativo solo al periodo di apprendimento, ma resta nella vita, nella memoria, nella pratica teatrale nel corso di una intera vita. Questa l'ideologia primaria che differenzia il Laboratorio Teatrale Permanente dalle cosiddette Scuole di Teatro. In tempi in cui prevale l'instupidimento da immagine, il virtuale sul reale, la capacità di produrre sulla capacità di pensare, l'economia sulla politica, il potere sugli ideali, il benessere consumistico sul benessere culturale, il potere sull'amore, il teatro rimane l'ultima, disperata zattera della creatività umana. In tal senso "fare teatro" vuol dire opporsi con la forza del sogno, della fantasia, della poesia, all'appiattimento culturale imposto da una società, ormai, in preda a un vero e proprio delirio di onnipotenza, di narcisismo, di egoismo e di profonda ignoranza. "Fare teatro" è tenere in vita, alimentare e far crescere il nostro mondo interiore, è agire una controrivoluzione sentimentale incruenta, realizzare sacche di resistenza creativa contro l'arroganza, l'ignoranza e la strumentalizzazione del potere. Grande, dunque, deve essere il senso di responsabilità di chi agisce questa "nobile" arte nei confronti del pubblico cui si rivolge, perché grande e dirompente è la forza del rito teatrale, quando, compiendosi, riesce ad esprimere tutto il suo potenziale comunicativo. Tutto il resto è puro intrattenimento. Il Laboratorio Teatrale Permanente vuole, dunque, evitare di creare e strumentalizzare illusioni, cercando, invece, di motivare e rendere responsabile, consapevole, chi ha deciso di entrare, sia pure in punta di piedi, nel rigoroso, magico e meraviglioso mondo del teatro. Il Laboratorio Teatrale Permanente è considerato uno dei massimi riferimenti cittadini di crescita culturale e professionale nell'ambito teatrale, al punto che le richieste di iscrizione sono ormai tali da non poter essere tutte soddisfatte, a causa delle ridotte dimensioni dello spazio. Sotto il profilo professionale, l'appartenenza a tale laboratorio è diventata garanzia di serietà per molti addetti ai lavori, per cui alcuni degli allievi hanno già iniziato ad avere esperienze professionali soddisfacenti in alcune realtà teatrali di rilievo artistico e professionale della nostra Carlo Cerciello città.

Corsi pomeridiani e serali CARLO CERCIELLO recitazione e messinscena ROBERTO AZZURRO tecniche vocali, dizione e recitazione PAOLO COLETTA canto e musica in teatro GIUSEPPE ROCCA storia del teatro e drammaturgia ANIELLO MALLARDO semiotica dell'attore MARCELLA VITIELLO recitazione MASSIMILIANO FOA' recitazione MARTINA DI LEVA – MARGHERITA ROMEO tecnica del movimento e improvvisazione GENNARO PATRONE

il trucco in scena

Organizzazione delle lezioni.

<u>IL PRIMO E IL TERZO</u>	VENERDI' DEL MESE	DALLE ORE <u>15,30</u> ALLE ORE <u>19,30</u>						
INSEGNANTE: ATTORE E REGISTA CARLO CERCIELLO								
saranno p	revalentemente praticl	ne e verteranno sulla messa in scena.						
IL SECONDO E IL QUART	O VENERDI' DEL MESE	DALLE ORE <u>15,00</u> ALLE ORE <u>19,00</u>						
INSEGNANTE: ATTORE E REGISTA ROBERTO AZZURRO								
		OCALI, DIZIONE E RECITAZIONE.						
IL PRIMO E IL SECONDO	_SABATO DEL MESE	DALLE ORE <u>14,00</u> ALLE ORE <u>17,00</u>						
INSEGNANTE:	DRAMMATURGO, REGIS	TA GIUSEPPE ROCCA						
e verteranno su storia del teatro e drammaturgia.								
e verteranno su sto	oria del teatro e dramm	aturgia.						
e verteranno su sto	oria del teatro e dramm	aturgia.						
e verteranno su sto								
e verteranno su st o	oria del teatro e dramm SABATO DEL MESE	aturgiaDALLE ORE 14,00_ALLE ORE 17,00						
	SABATO DEL MESE							
IL TERZO E QUARTO INSEGNANTE:	SABATO DEL MESE	DALLE ORE <u>14,00</u> ALLE ORE <u>17,00</u>						
IL TERZO E QUARTO INSEGNANTE:	SABATO DEL MESE ATTORE, COMPOSITOR	DALLE ORE <u>14,00</u> ALLE ORE <u>17,00</u>						
IL TERZO E QUARTO INSEGNANTE: verteranno su canto	SABATO DEL MESE ATTORE, COMPOSITOR o e musica in teatro.	DALLE ORE 14,00 ALLE ORE 17,00 E, REGISTA PAOLO COLETTA						
IL TERZO E QUARTO INSEGNANTE: verteranno su canto	SABATO DEL MESE ATTORE, COMPOSITOR	DALLE ORE 14,00 ALLE ORE 17,00 E, REGISTA PAOLO COLETTA						
INSEGNANTE: verteranno su canto in sostituzione degli i	SABATO DEL MESE ATTORE, COMPOSITOR o e musica in teatro. nsegnanti MARAVIGLIA e CO	DALLE ORE 14,00 ALLE ORE 17,00 E, REGISTA PAOLO COLETTA OLETTA si alterneranno:						
IL TERZO E QUARTO INSEGNANTE: verteranno su canto	SABATO DEL MESE ATTORE, COMPOSITOR o e musica in teatro.	DALLE ORE 14,00 ALLE ORE 17,00 E, REGISTA PAOLO COLETTA DLETTA si alterneranno: ALLARDO						
INSEGNANTE: verteranno su canto in sostituzione degli i	SABATO DEL MESE ATTORE, COMPOSITOR o e musica in teatro. nsegnanti MARAVIGLIA e Coregista ANIELLO M	DALLE ORE 14,00_ALLE ORE 17,00 E, REGISTA PAOLO COLETTA DLETTA si alterneranno: ALLARDO VITIELLO						

trucco GENNARO PATRONE

II Anno - III Anno

Organizzazione delle lezioni.

IL PRIMO E IL TERZO

LUNEDI' DEL MESE

DALLE ORE 15,30 ALLE ORE

19,30

INSEGNANTE:

ATTORE E REGISTA CARLO CERCIELLO

saranno prevalentemente pratiche e verteranno sulla messa in scena.

IL SECONDO E IL QUARTO LUNEDI' DEL MESE

DALLE ORE 15,00 ALLE ORE

19,00

INSEGNANTE:

ATTORE E REGISTA ROBERTO AZZURRO

VERTERANNO SU TECNICHE VOCALI, DIZIONE E RECITAZIONE.

IL PRIMO E IL SECONDO SABATO DEL MESE DALLE ORE 17,00 ALLE ORE 20,00

INSEGNANTE:

DRAMMATURGO, REGISTA GIUSEPPE ROCCA

e verteranno su storia del teatro e drammaturgia.

IL TERZO E QUARTO

SABATO DEL MESE

DALLE ORE 14,00 ALLE ORE 17,00

INSEGNANTE:

ATTORE, COMPOSITORE, REGISTA PAOLO COLETTA

verteranno su canto e musica in teatro.

in sostituzione degli insegnanti MARAVIGLIA e COLETTA si alterneranno:

insegnante:

regista ANIELLO MALLARDO attrice MARCELLA VITIELLO recitazione MASSIMILIANO FOA' improvvisazione MARTINA DI LEVA

trucco GENNARO PATRONE

LABORATORIO SERALE

I Anno Serale

Organizzazione delle lezioni.

IL PRIMO E IL TERZO LUNEDI' DEL MESE

DALLE ORE 19,30 ALLE ORE 22,30

INSEGNANTE:

ATTORE E REGISTA CARLO CERCIELLO

saranno prevalentemente pratiche e verteranno sulla messa in scena.

IL SECONDO E IL QUARTO LUNEDI' DEL MESE

DALLE ORE 19,00 ALLE ORE 22,00

INSEGNANTE:

ATTORE E REGISTA ROBERTO AZZURRO

VERTERANNO

SU

TECNICHE VOCALI,

DIZIONE

Ε

RECITAZIONE.

IL PRIMO E IL SECONDO

SABATO DEL MESE

_DALLE ORE <u>14,00</u> ALLE ORE <u>17,00</u>

INSEGNANTE:

DRAMMATURGO, REGISTA GIUSEPPE ROCCA

e verteranno su storia del teatro e drammaturgia.

IL TERZO E QUARTO

SABATO DEL MESE

DALLE ORE 14,00 ALLE ORE 17,00

INSEGNANTE:

ATTORE, COMPOSITORE, REGISTA PAOLO COLETTA

verteranno su canto e musica in teatro.

in sostituzione degli insegnanti MARAVIGLIA e COLETTA si alterneranno:

insegnante:

regista ANIELLO MALLARDO attrice MARCELLA VITIELLO recitazione MASSIMILIANO FOA' improvvisazione MARTINA DI LEVA

trucco GENNARO PATRONE

MARTEDI' DEL MESE DALLE ORE 18,00 ALLE ORE 21,00 IL PRIMO E IL TERZO ATTORE E REGISTA CARLO CERCIELLO **INSEGNANTE:** saranno prevalentemente pratiche e verteranno sulla messa in scena. IL SECONDO E IL QUARTO MARTEDI' DEL MESE DALLE ORE 18,00 ALLE ORE 21,00 ATTORE E REGISTA ROBERTO AZZURRO INSEGNANTE: VERTERANNO SU TECNICHE VOCALI, DIZIONE E RECITAZIONE. IL PRIMO E IL SECONDO SABATO DEL MESE DALLE ORE 17,00 ALLE ORE 20,00 DRAMMATURGO, REGISTA GIUSEPPE ROCCA **INSEGNANTE:** e verteranno su storia del teatro e drammaturgia. SABATO DEL MESE DALLE ORE 14,00 ALLE ORE 17,00 IL TERZO E QUARTO ATTORE, COMPOSITORE, REGISTA PAOLO COLETTA **INSEGNANTE:** verteranno su canto e musica in teatro. in sostituzione degli insegnanti MARAVIGLIA e COLETTA si alterneranno: regista ANIELLO MALLARDO insegnante: attrice MARCELLA VITIELLO recitazione MASSIMILIANO FOA' improvvisazione MARTINA DI LEVA trucco GENNARO PATRONE

QUADRO COMPLETO DELLA FORMAZIONE LABORATORIALE PREVISTA DA GENNAIO A DICEMBRE 2024 PRESSO IL TEATRO ELICANTROPO E FONDAZIONE EDUARDO DE FILIPPO:

Mese	Sede svolgimento	Tipologia	Risultati realizzati	Numero Partecipanti	
Gennaio	Teatro Bicantropo - Sala Teatro, Sala Saramago	Corso di Perfezionamento di regia teatrale	Avanzamento delle competenza degli allievi	18	Carlo Cerciello, Paolo Coletta, Massimo Di Michele
Gennaio	Teatro Elicantropo - Sala Teatro, Sala Saramago	Corso di Perfezionamento Professionale per attori	Avanzamento delle competenze degli allievi	30	Carlo Cerciello, Paolo Coletta, Anna Redi, Aniello Mallardo
Gennaio	Fondazione Eduardo De Filippo	Corso di Perfezionamento Professionale per attori STUDI EDUARDIANI	Introduzione alla conoscenza dell'opera di Eduardo	12	Carlo Cerciello, Giuseppe Rocca
Febbraio	Teatro Licantropo- Sala Teatro, Sala Saramago	Corso di Perfezionamento di regia teatrale	Avanzamento delle competenze degli allievi	16	Carlo Cerciello, Antonio Sinagra, Paolo Coletta, Roberto Azzurro, Cueppe Rocca, Aniello Mallardo, Silvio Barbiero, Massimiliano Foà
Febbraio	Fondazione Eduardo De Filippo	Corso di Perfezionamento Professionale per Attori	Conoscenza dei testi: La cantata dei giorni dispari, La cantata dei giorni pari, le Poesie	12	Antonio Sinagra, Giuseppe Rocca, Marcella Vitiello
Febbraio	Teatro Elicantropo - Sala Teatro, Sala Saramago	Corso di Perfezionamento professionale per attori STUDI EDUARDIANI	Avanzamento competenze degli allivi	32	Carlo Cerciello, Giuseppe Rocca, Paolo Coletta, Roberto Azzurro, Antonio Sinagra, Aniello Mallardo
Marzo	Teatro Elicantropo - Sala Teatro, Sala Saramago	Corso di Perfezionamento di regia teatrale	Avanzamento delle competenze degli allievi	15	Carlo Cerciello, Aniello Mallardo, Roberto Azzurro, Stefania De Sanctis, Imma Villa, Silvio Barbiero
Marzo	Teatro Bicantropo - Sala Teatro, Sala Saramago	Corso di Perfezionamento professionale per attori	Avanzamento delle competenze degli allievi	30	Carlo Cerciello, Aniello Mallardo, Imma Villa, Stefania De Sanctis, Margherita Romeo
Marzo	Fondazione Eduardo De Filippo	Corso di Perfezionamento Professionale per attori STUDI EDUARDIANI	Conoscenza del rapporto tra Eduardo e la poesia e tra poesia e musica	12	Antonio Sinagra, Giuseppe Rocca
Aprile	Teatro Bicantropo - Sala Teatro, Sala Saramago	Corso di Perfezionamento di regia teatrale	Avanzamento delle competenze degli allievi	14	Carlo Cerciello, Cesare Accetta, Giuseppe Rocca, Imma Villa,
Aprile	Teatro Elicantropo - Sala Teatro, Sala Saramago	Corso di Perfezionamento professionale per attori	Avanzamento delle competenze degli allievi	30	Carlo Cerciello, Aniello Wallardo, Imma Villa, Enzo Moscato
Aprile	Fondazione Eduardo De Filippo	Corso di Perfezionamento Professionale per attori STUDI EDUARDIANI	Conoscenza dei parametri comuni del suono vocale, suono melodico e polifonico	12	Antonio Sinagra

100	Teatro Bicantropo - Sala Teatro, Sala Saramago	Corso di Perfezionamento professionale per attori	Avanzamento delle competenze degli allievi	30	Carlo Cerciello, Aniello Mallardo, Paolo Coletta, Imma Villa, Roberto Azzurro	
00	Fondazione Eduardo De Filippo	Corso di Perfezionamento Professionale per attori STUDI EDUARDIANI	- Conoscenza del linguaggio poetico- musicale in Eduardo. Strutture metriche nelle sue poesie (sillaba, quantità, tono, accento) - Analisi e pratica.	12	Antonio Sinagra, Giuseppe Rocca	
Giugno	Teatro Elicantropo - Sala Teatro, Sala Saramago	Corso di Perfezionamento di regia teatrale	Conclusione del corso. Lavoro propedeutico all'inserimento di 3 allievi nelle attività produttive di soggetti diffusi su tutto il territorio nazionale	14	Carlo Cerciello, Aniello Mallardo, Paolo Coletta, Imma Villa, Roberto Crea, Mercedes Martini	
Giugno	Teatro Elicantropo - Sala Teatro, Sala Saramago	Corso di Perfezionamento professionale per attori	Conclusione del corso. lavoro propedeutico all'inserimento di 12 allievi nelle attività produttive di soggetti diffusi su tutto il territorio nazionale	30	Carlo Cerciello, Aniello Mallardo, Imma Villa, Paolo Coletta, Cesare Accetta, CLeppeRccca, Antonio Sinagra	
	Teatro Elicantropo - Sala Teatro, Sala Saramago	Corso di Perfezionamento Professionale per attori	Incontri propedeutici per la verifica delle conoscenze degli allievi	35	Carlo Cerciello, Imma Villa, Paolo Coletta, Roberto Azzurro, Aniello Mallardo	
	Teatro Bicanropo - Sala Teatro, Sala Saramago	Corso di Perfezionamento Professionale per attori	Avanzamento delle competenze degli allievi	33	Carlo Cerciello, Imma Villa, Paolo Coletta, Roberto Azzurro, Aniello Mallardo	
	Teatro Bicantropo - Sala Teatro, Sala Saramago	Corso di Perfezionamento Professionale per attori	Avanzamento delle competenze degli allievi	30	Carlo Cerciello, Imma Villa, Paolo Coletta, Roberto Azzurro, Aniello Mallardo	