

RELAZIONE ATTIVITA' DA SVOLGERE NELL'ANNO 2024

L'Associazione Arte°Grado - (in arte conosciuta come "Teatringestazione"), nell'ambito delle attività del 2024, intende promuovere la "**produzione partecipata**", la **distribuzione** di opere in repertorio e nuove creazioni, la **promozione** nell'ambito dello spettacolo dal vivo e del Festival, come elemento di tessitura tra le azioni culturali e artistiche di comunità, che in maniera trasversale attraversano e riuniscono in un unico discorso le seguenti attività:

- i laboratori di formazione (con diverse proposte nelle scuole della regione campania; per i professionisti dello spettacolo; per i cittadini)
- la programmazione di Radio Leib
- il progetto di Teatro in Carcere BarAbba
- la partecipazione a convegni e conferenze che promuovono l'arte e lo spettacolo dal vivo
- progetti di capacity building offerti alle organizzazioni culturali del territorio campano e nazionale
- il festival Altifest International Contemporary Live Arts,
- gli spettacoli in repertorio: NA Creatura, Chorea Vacui, Footloose, Lo Spazio a Dismisura d'Uomo
- le nuove produzioni Monàs e Radiant Rebellion

Le azioni promosse condividono il carattere partecipativo del processo creativo e la resa sia dal vivo che in digitale, avvalendosi di innovazioni sia sul piano tecnologico che ideativo. Teatringestazione persegue il principio di "cittadinanza poetica", basato sulla ricostruzione dell'immaginario collettivo, la cura delle relazioni, l'attivazione di una dimensione poetica, per restituire all'arte la centralità politica. Un principio che crea una dimensione che riunisce tutti gli attori e i pubblici che partecipano agli eventi, andando oltre le differenze geografiche, economiche, linguistiche, e le abilità, superando il concetto di prodotto culturale a favore dell'attivazione di un luogo neutrale di condivisione dei saperi, degli immaginari; contribuendo di fatto alla definizione di una nuova figura di cittadino.

Questo principio attraversa la metodologia di creazione, produzione e curatela di Teatringestazione, che prevede per ogni processo creativo il coinvolgimento diretto dei cittadini e la partecipazione alle fasi decisive di elaborazione dei progetti, attraverso laboratori di creazione, incontri informali, dispositivi di indagine innestati nello spazio urbano e in ambiente virtuale, a cui l'apporto digitale ed una adeguata comunicazione, donano una maggiore possibilità di inclusione e coesione, nonché una maggiore qualità dell'offerta.

Attività nel dettaglio:

- ONDA PAZZA

Laboratorio teatrale di drammaturgia e podcast, con esito audio podcast e messa in spazio, nell'ambito del progetto nazionale Onda Pazza, con gli studenti di cinque scuole della Campania. "Onda Pazza - il filo della memoria" è un progetto che si propone di creare momenti di riflessione e divulgazione sul tema della legalità e della memoria. Il programma prevede incontri con testimoni dell'antimafia negli istituti scolastici che aderiscono all'iniziativa.

Le scuole coinvolte:

Istituto Comprensivo statale Darmon - Marano di Napoli

Istituto Comprensivo Statale 26° IMBRIANI - S. Alfonso Maria de Liguori, Napoli

Liceo Classico Vittorio Emanuele II - Napoli

Scuola Secondaria di 1° grado "Dante Alighieri" - Marigliano

Istituto Comprensivo statale "G. Carducci" - Mariglianella

Il laboratorio si conclude con la pubblicazione delle storie scritte dagli studenti in forma di podcast su un portale web dedicato all'iniziativa.

- RADIO LEIB LABORATORIO DI COMUNITÀ

Laboratorio di radiofonia sperimentale di comunità aperto alla partecipazione cittadina. I cittadini imparano tecniche di radiofonia per dare vita ad una redazione che ha modo di sperimentare il sapere acquisito durante l'edizione 2024 di Altofest, partecipando alla creazione della programmazione della web radio, sia come redattori che come speaker. Radio Leib è una piattaforma audio che ospita progetti di radiofonia sperimentale e di comunità, progetto intergenerazionale di arte digitale, che trasmette eventi dal vivo e ne raccoglie la memoria in un archivio. Nasce come spin off radiofonico di Altofest, prima in via sperimentale nel 2017, per poi consolidarsi in progetto autonomo nel 2021. Ha già al suo attivo consolidate collaborazioni con il Goethe Institut di Napoli, per cui trasmette Radio Poesia; con Radio Cashmere di Berlino per cui ha trasmesso Moscow Club #54; con la Fondazione Matera-Basilicata per cui ha trasmesso il festival In Linea d'Aria. Nel 2022 Radio Leib Community Workshop è tra i progetti selezionati del Local Journey for Change, con il sostegno di IETM International network for contemporary performing arts.

- LABORATORI DI CITTADINANZA POETICA

Laboratori di cittadinanza poetica e coprogettazione artistica partecipata con i cittadini donatori di spazio di Altofest, preparatori all'esperienza di ospitalità degli artisti internazionali. I laboratori coinvolgono studiosi e ricercatori delle università nazionali, nonché artisti internazionali.

- SEMINARIO PER LO IED

Seminario sulla curatela e la progettazione artistica partecipata rivolto agli studenti dello IED, presso il Super Otium, nell'ambito delle attività di promozione artistica.

- CONVEGNO TEATRO E CITTADINANZA

Partecipazione come relatori presso l'Università degli Studi di Foggia, al convegno Teatro e Cittadinanza.

- FARSI TEATRO IN CARCERE

Seminario di pratiche teatrali applicate ai contesti carcerari, presso l'Università degli Studi di Catania, rivolto agli studenti del dipartimento di Scienze Politiche

- RADIANT REBELLION

Laboratorio con i cittadini e Residenze di creazione della nuova produzione "Radiant Rebellion", in 3 diverse città e nazioni, nell'ambito del festival europeo "Sunplugged", della durata di una settimana ognuna, in Svezia nella città di Ystad, in Portogallo nella città di Faro, in Italia nella città di Bari. Il tema si ispira ai rituali solari. Il moto dei pianeti attorno al Sole prende il nome di "rivoluzione". A partire dai moti del sistema solare, esploriamo il movimento collettivo come scrittura dello spazio, l'interazione tra i corpi che dà vita ad un sistema in divenire. Nell'avvicinarsi delle stagioni rintracciamo miti, rituali, danze. Giro dopo giro si generano nuove relazioni, le vite si moltiplicano, le storie si scrivono nell'alternarsi della notte e del giorno. In questo rincorrersi, prende forma uno spazio comune di azione, un movimento solo all'apparenza spontaneo, che risponde alle leggi che regolano l'universo. Dinamiche che superano la dimensione umana, misurata dai ricordi che si accumulano, ci illuminano e poi scolorano come foto bruciate dai raggi implacabili dell'estate. Nulla potremo allo spegnersi del sole, ma vivere in rivoluzione ogni attimo e sorprenderci ad essere ognuno necessario

all'altro: finchè si vive cerchiamo di splendere. La rivoluzione è radiosa!

- BAR-ABBA. TEATRO IN CARCERE

Inaugurazione del nuovo anno di laboratorio del progetto Bar-Abba presso il carcere di Secondigliano. Esito a dicembre con Lupus in fabula.

L'attività di Teatro in Carcere Bar-abbâ nel 2024 si trasferisce presso la Casa Circondariale di Secondigliano. Bar-abbâ coinvolge detenuti e figlie e figli adolescenti, in un laboratorio teatrale che si svolge in carcere. Un progetto inedito e innovativo, che attraverso il teatro ricostruisce la relazione genitoriale. Il percorso prevede aperture pubbliche intercorso, volte alla messa in condivisione dell'esperienza non soltanto dal vivo, nel carcere, ma anche da remoto grazie alla registrazione di materiale audio, video e fotografico raccolto poi in diversi esiti e formati digitali.

L'esito finale "Lupus in Fabula": Le favole giocano un ruolo cruciale nei percorsi di crescita fin dall'infanzia, e perfino in età adulta quando si ha l'occasione di tornare alle favole contrastando l'imbarazzo imposto dalla durezza dell'esistenza. Le favole ci presentano situazioni imprevedibili e scenari inediti abitati da esseri fantastici ma sempre umanizzati, permettendoci allo stesso tempo immedesimazione e distanza, contribuendo alla crescita emotiva attraverso l'immaginazione e la creatività, alla formazione di individui consapevoli, linguisticamente competenti e capaci di affrontare le sfide della vita quotidiana.

- CON | TE | STO

Progetto editoriale digitale per la promozione dei processi di creazione del teatro e delle arti performative. Espone frammenti, indizi, pietre miliari, punti di svolta, parti della materia poetica di Teatringestazione non più visibile nelle opere finalizzate. Un percorso a ritroso verso la sorgente del discorso, che si fa sintesi in una parola indicata in testa come chiave di lettura; ci interroga e apre l'accesso al laboratorio dove si fabbrica la dimensione pubblica della creazione artistica, dove la parola si fa azione, e si manifesta in progetti complessi, opere e formati ibridi, presentate di volta in volta in calce. Ispirazioni, riferimenti, contenuti, circostanze e persone risuonano in queste pagine, dando vita ad una interlocuzione collettiva, sviluppata in sezioni.

- GIORNATE NAZIONALI CRESCO

Partecipazione al cartellone nazionale della rassegna diffusa Giornate Nazionali CRESCO, CR.E.SCO è la rete nazionale delle Realtà della Scena Contemporanea. La rassegna raccoglie in un programma unitario le iniziative dei promotori della rete. In questo quadro Teatringestazione ha partecipato con il laboratorio di scenotecnica Habitus.

- ARTECO NEXUS

"ArtEco Nexus" è un progetto di capacity building, per le operatrici e gli operatori della cultura, volto a promuovere la transizione verde nell'ambito della curatela e della produzione delle arti performative. Si sviluppa da aprile ad ottobre 2024 attraverso una serie di laboratori rivolti ad artisti, operatori e organizzazioni culturali della regione campania e nazionali, che operano nell'ambito dello spettacolo dal vivo. I laboratori culminano in progetti pilota di produzione e promozione.

- POIÈTES

Laboratorio di lettura partecipata con azione poetica collettiva finale, nell'ambito della manifestazione La città che vorrei, promossa dall'Università di Foggia in collaborazione con il Comune di Foggia, l'Arcidiocesi Foggia-Bovino, il Conservatorio di musica Umberto Giordano, l'Accademia di Belle Arti e numerosi Enti, Istituzioni e Associazioni del Territorio, è stata patrocinata dalla Regione Puglia, dalla Provincia e dal Comune di Foggia ed è stata indicata dall'APENet, associazione che unisce tutti gli Atenei e gli EPR italiani in materia di Public Engagement, come una delle iniziative più interessanti a

livello nazionale. A partire da un meccanismo di evocazione e apparizione innescato dalle parole, ci affidiamo alla pratica della lettura partecipata, per poi muoverci dal testo allo spazio che ci circonda, dove la parola si fa geometria e la visione si manifesta. Ci esercitiamo alla descrizione del visibile e dell'invisibile. Scopriamo che vedere è scrivere, nominare è creare. La pagina del libro si fa casa comune. Le parole ci confortano e allo stesso tempo ci sollecitano domande nuove. Nell'ascolto reciproco si rinnova quel patto poetico che ci chiama tutti alla responsabilità dello sguardo. La parola scritta viene osservata come spazio, dove trovar posto. Tra gli occhi che la scrutano, il fiato che la spinge e la lingua che l'addomestica, si fa statura e corpo il poietès.

- CONVEGNO DIALOGHI DI FUTURO

Giornata celebrativa 1 giugno, Convegno Di Studi Assemblea Docomomo Italia | Sez. Basilicata E Puglia Ets il 1 giugno 2024, Borgo La Martella "LUDOVICO QUARONI A LA MARTELLA" a 70 anni dalla fondazione.

- ALTOFEST - INTERNATIONAL CONTEMPORARY LIVE ARTS

Dal 2011, pluripremiato festival internazionale, vincitore dell'EFFE Award, inserito nelle programmazioni culturali di una serie di Capitali Europee della Cultura. Si svolge in diverse aree della città, nelle case dei cittadini che convivono con gli artisti in un periodo di residenza artistica, per poi accogliere in casa gli spettatori durante 5 giorni di programmazione, secondo un calendario diffuso di performance e azioni trasversali e sperimentali, combinate con assemblee pubbliche, incontri a tema con esperti culturali, cittadini e artisti, interventi teorici curati dalla Comunità di Ricercatori. Il Festival si declina in organismo vivo mosso da una comunità eterogenea composta da cittadini locali, artisti internazionali, ricercatori e studiosi, esperti culturali. In Altofest l'arte si fa mediatrice tra persone provenienti da contesti e condizioni sociali e culturali differenti, generando una comunità permanente che si riconosce nel bisogno di superare le barriere linguistiche, territoriali, culturali, affidandosi alla dimensione poetica dell'esistenza.

Premiato dall'EFA (European Festival Association) con l'EFFE AWARD 2017-18 (Europe for Festivals Festivals for Europe), risultando tra i sei migliori festival d'Europa. Nel 2018 è inserito come best practice nel rapporto annuale "Io sono cultura 2018", a cura di Fondazione Symbola. Sempre nel 2018 il Ministero per i beni e le attività culturali gli assegna il bollino "Anno Europeo del Patrimonio". Vincitore dei bandi Funder35 (2016); SIAE-Sillumina (2017); Allianz Kulturstiftung (2019). Nel 2018 Altofest esce per la prima volta dai confini di Napoli, inaugurando una serie di edizioni speciali, commissionate da diverse Capitali Europee della Cultura e Istituzioni internazionali, configurandosi di fatto come connettore di un network "spontaneo" fra le città che condividono questo titolo: Altofest Malta 2018 per Valletta 2018 ECoC; Altofest Matera-Basilicata 2019 per Matera 2019 ECoC; Altofest Valletta 2022, una riedizione per La Valletta, commissionata dalla Valletta Cultural Agency. Altofest è inoltre incluso nel dossier di candidatura di Kaunas 2022, così come nel bid book di Trenčín 2026 dove sarà uno dei progetti chiave di Every Part Counts. Altofest è anche un indicatore di interesse culturale della città di Napoli nello strumento Cultural and Creative Cities Monitor della Commissione Europea <https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/cultural-creative-cities-monitor/countries-and-cities/naples>

- TOUR NAZIONALE E INTERNAZIONALE 2024

DEBUTTI

Monàs La sostanza reale delle cose. È un progetto scenico ibrido tra installazione partecipata, composizione coreografica e live cinema, che riflette sullo scarto tra realtà e post verità, e come in questa frattura si subisca o si pratichi un esercizio di potere. Un'indagine articolata che parte da Guy-Debord, passa per Leibniz e arriva fino alla definizione di "Homo Mediativus", immerso in un

mondo fantastico, tra miti e riti che si riproducono attraverso lo schermo. Il progetto si sviluppa attraverso una serie di residenze artistiche basate sulla coesistenza del tempo della creazione e quello della partecipazione diretta, attraverso dei laboratori aperti alla cittadinanza.

Pesaro, nell'ambito di Hangartfest 2024
Milano, nell'ambito del Danae Festival 2024
Roma, nell'ambito di Teatri di Vetro 2024
Provincia de Santa Fe (ARG) nell'ambito del Festival Internazionale di Videodanza e Multimedia
CUERPO MEDIADO
Ulteriori località nazionali in via di definizione

Radiant Rebellion. Uno spettacolo collettivo, una drammaturgia dei corpi e dello spazio, in una combinazione di memoria e immaginazione. Ispirandoci al moto dei corpi celesti e al moto di rivoluzione del sole, vogliamo proporre una struttura di relazioni tale da rendere imprevedibile il risultato dell'interazione tra più corpi, generando, tuttavia, le condizioni necessarie perché si crei un equilibrio, in cui ogni corpo interagisce con gli altri senza minare la stabilità della struttura.

Faro (PTR), nell'ambito del festival Sunplugged Faro
Ystad (SWE), nell'ambito del festival Sunplugged Ystad
Bari, nell'ambito del festival Sunplugged Bari

REPERTORIO

Footloose. S'ispira alla "Civil march for Aleppo", Una marcia civile per la pace da Berlino ad Aleppo lungo la "rotta dei rifugiati" in direzione opposta. Guidati da una immagine in movimento, un gruppo di camminanti indossa mattoni come scarpe, muovono il confine, approdano alla danza che spacca il muro.

Il Cairo (EGY), nell'ambito del Breaking walls Festival
Pesaro, nell'ambito di Hangartfest 2024
São Paulo (BRA), Cultura Mundo production
Ulteriori località nazionali in via di definizione

Lo spazio a dismisura d'uomo. Dispositivo performativo di insubordinazione poetica dello spazio, per dare voce ad un paesaggio umano smisurato; a partire da una struttura testuale che imposta uno spazio ideale di composizione, attingendo agli sguardi personali sui luoghi che abitiamo e vorremmo trasformare.

Opera di Roccaporena, Cascia (PG) nell'ambito di Rockability
San José de Mayo (URY), nell'ambito de la Feria Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro
Ulteriori località nazionali in via di definizione

NA Creature. La finzione illude, la realtà uccide. A Napoli, la notte del 1° marzo 2020, Ugo Russo è ucciso da un carabiniere in borghese mentre tenta di rapinarlo con una pistola finta. Lo spettacolo si assume il compito di risalire all'origine di quella azione. Ossia, all'immaginario che ha "armato" la mano di un ragazzino di appena quindici anni, «na creature».

Biblioteca Teatro Quarticciolo, Roma
Scuole del territorio campano

Chorea Vacui. Un dispositivo scenico di provocazione del visibile. La dinamica intersoggettiva tra il testo e lo spazio misurabile attiva un'estensione della sensibilità "visiva", che trasporta gli spettatori in una dimensione poetica fuori misura, dove tempo e spazio, storia e presenza, materia e antimateria,

visibile e invisibile, si congiungono generando una ulteriore possibilità di percepirci insieme un corpo vivo.

Nuoro, MAN Museo d'Arte della Provincia di Nuoro
Noicattero (BA)
Mola di Bari (BA)
Andria, Officine San Domenico
Ulteriori località nazionali in via di definizione

CALENDARIO ATTIVITA' PROMOZIONE PRODUZIONE DISTRIBUZIONE

PERIODO	ATTIVITÀ	LUOGO
Gennaio - maggio	ONDA PAZZA	Napoli; Marano; Marigliano; Mariglianella; scuole sul territorio campano
Gennaio - giugno	RADIO LEIB LABORATORIO DI COMUNITÀ	Napoli
Gennaio - giugno	LABORATORI DI CITTADINANZA POETICA	Napoli
Gennaio - dicembre	BAR-ABBA. TEATRO IN CARCERE laboratorio	Napoli
Febbraio, 27	SEMINARIO PER LO IED	Napoli
Marzo, 12-13	CONVEGNO TEATRO E CITTADINANZA	Foggia
Marzo, 19-20	FARSI TEATRO IN CARCERE	Catania
Aprile - ottobre	ARTECO NEXUS	Napoli
Aprile - dicembre	CON TE STO	Napoli
Maggio, 17-18	GIORNATE NAZIONALI CRESCO	Napoli
Maggio, dal 22 al 25	POIÈTES	Foggia
Giugno, 1	CONVEGNO DIALOGHI DI FUTURO	Matera

Giugno, dal 19 al 23	ALTOFEST - INTERNATIONAL CONTEMPORARY LIVE ARTS	Napoli
Luglio, settembre, novembre	FOOTLOOSE	Il Cairo (EGY); Pesaro; San Paolo (BRA); ulteriori località nazionali in via di definizione
8-14 aprile, 15-21 aprile, 6-12 maggio	RADIANT REBELLION workshop e residenze	Faro (PRT); Ystad (SWE); Bari
10-16 giugno, 3-7 luglio, 23-29 settembre	RADIANT REBELLION debutto	Faro (PRT); Ystad (SWE); Bari
Agosto, novembre	LO SPAZIO A DISMISURA D'UOMO	Cascia; San José de Mayo (URY); ulteriori località nazionali in via di definizione
2-9 Settembre, 31 ottobre 1 novembre, 12-14 dicembre	MONÀS	Pesaro; Milano; Roma; Provincia de Santa Fe (ARG); ulteriori località nazionali in via di definizione
Settembre, ottobre, novembre	CHOREA VACUI	Nuoro, MAN Museo d'Arte della Provincia di Nuoro; Noicattero (BA); Mola di Bari (BA); Andria, Officine San Domenico; Ulteriori località nazionali in via di definizione
Dicembre	BAR-ABBA. TEATRO IN CARCERE spettacolo LUPUS IN FABULA	Napoli

Associazione Arte°Grado
Legale rappresentante e direzione artistica
Anna Gesualdi