

Laboratori
2018-2019

Teatro Nucleo

L'ATTORE SCIAMANO

Percorsi per operatori teatrali, insegnanti,
educatori e tutti coloro che credono nel
teatro come strumento pedagogico

PROGRAMMA 2018/2019

Teatro Nucleo proviene dalla tradizione che comincia con Stanislavskij, Mejerchol'd, Vachtangov e Strassberg sullo studio dell'emozione, della "verità", della fisicità dell'attore e del personaggio da un lato, e dall'altro con le ricerche sullo studio dello psicodramma teorizzato da Moreno e approfondito a partire dagli anni 60 in Latinoamerica. Riceve con gli insegnamenti di Artaud, Grotowsky, il Living Theatre e l'Odin Teatret nuovi orizzonti. Sviluppa in oltre 40 anni un metodo, codificato all'interno un percorso formativo permanente che oggi propone come opportunità di sviluppo professionale per attori e registi/drammaturghi, ma anche per operatori sociali, educatori, insegnanti e tutti coloro i quali credono nell'importanza del teatro come strumento pedagogico.

Con la scuola per operatori teatrali proponiamo un percorso che approfondisce la funzione sociale del Teatro (attori, registi, drammaturghi).

Questa non esiste solo sulla scena in cui si manifesta, bensì in tutti gli spazi del quotidiano.

Proponiamo il teatro come metodo per estendere l'esperienza artistica a contesti non istituzionalmente dedicati alla fruizione e alla produzione artistica.

Non basta essere attori per fare teatro nelle istituzioni diverse dal Teatro. Così come non è sufficiente essere operatori sociali o educatori per condurre gruppi di non attori nella propria esperienza teatrale.

Riteniamo che per condurre una attività di formazione teatrale sia necessario dotarsi di competenze e conoscenze anche diverse dal teatro, pur mantenendo una concentrazione precisa sui metodi fino ad oggi tramandati.

Cenni storici:

Nel 1992 il Teatro Nucleo fonda il Centro per il teatro nelle Terapie, dedicando un luogo specifico alla sua ormai trentennale esperienza alla relazione tra teatro e terapie.

L'attenzione e lo studio delle implicazioni trattamentali o terapeutiche connaturate alla pedagogia dell'attore del ventesimo secolo hanno portato il Teatro Nucleo verso nuove metodologie pedagogiche sperimentando questo modello di pratica teatrale in svariati contesti, dalle prime esperienze nel 1977 nell'Ospedale Psichiatrico di Ferrara al progetto "EXODUS", al lavoro

che compie nella Casa Circondariale di Ferrara (dal 2005) e in altri contesti in cui il teatro si pone come strumento di trasformazione sociale e individuale (scuole, centri di riabilitazione psichiatrica, contesti partecipativi, periferie).

Teatro Nucleo porta con forza la visione che il teatro sia una attività culturale globale e un bisogno originario dell' uomo. Osservare l'altro, osservare se stessi, vedere nell'essere visti non solo è costitutivo della situazione teatrale bensì determina ogni tipo di relazione artistica e pedagogica.

Bibliografia:

- Horacio Czertok: Teatro in Esilio. Ed. Bulzoni
- Lowen: La spiritualità del Corpo-Astrolabio; Bioenergetica-Feltrinelli; Il linguaggio del corpo- Feltrinelli; Paura di vivere- Edizioni Astrolabio
- W. Reich: La rivoluzione sessuale- Feltrinelli; Ascolta piccolo uomo – SugarCo Edizioni
- Stanislavskij: Il lavoro dell'attore su se stesso - Edizioni Laterza; Il lavoro dell'attore sul personaggio- Edizioni Laterza
- Meyerhold: La rivoluzione teatrale – Roma, Editori Riuniti 1975
- A.Artaud: Il Teatro e il suo doppio –Edizioni Einaudi
- A.W. Watts: Psicoterapie orientali e occidentali-Astrolabio, Roma 1978
- E. Fromm: Avere o essere- L'arte di amare- Anima e società-Mondadori; Amore, sessualità, matriarcato-Mondadori
- Donata Francescato: Ridere è una cosa seria- Mondadori
- Basaglia Franco: L'utopia della realtà – Einaudi; •L'istituzione negata – Baldini e Castoldi; La maggioranza deviante- Einaudi
- R. Laing: L'io e gli altri. Psicopatologia dei processi interattivi; L'io diviso. Studio di psichiatria esistenziale- Einaudi; Mi ami? Nuove situazioni intrapsichiche e interpersonali- Einaudi
- Sheldon B. Kopp: Se incontri il Buddha per strada uccidilo. Il pellegrinaggio del paziente nella psicoterapia- Astrolabio Ubaldini
- Gurdjieff: Incontro con uomini straordinari- Adelphi
- Ouspensky: Frammenti di un insegnamento sconosciuto- Astrolabio

L'ATTORE SCIAMANO

Percorsi per operatori teatrali, insegnanti,
educatori e tutti coloro che credono nel
teatro come strumento pedagogico

Calendario incontri 2019

Percorso 1

18/19/20 Gennaio

laboratorio intensivo di introduzione al Corso di Formazione
per operatori teatrali L'Attore Sciamano

"drammaturgia e composizione teatrale, tecniche di
improvvisazione teatrale , osservazione del conflitto, memoria
emotiva"

Percorso 2

15/16/17 Febbraio

drammaturgia teatrale

-Introduzione teorica e pratica sul tema del "conflitto" inteso
come strumento di indagine;

-l'individuazione dei conflitti sommersi, esterni ed interni;

-esercizi di individuazione e osservazione del "conflitto" e la
sua traduzione drammaturgica;

Percorso 3

15/16/17 Marzo

la memoria emotiva

-introduzione teorica e pratica alle principali esperienze di
utilizzo della memoria come archivio dinamico dei sentimenti
in ambito teatrale;

-esercizi di scrittura dei ricordi e composizione drammaturgica;

Percorso 4

12/13/14 Aprile

il gioco rituale

-tecniche di improvvisazione collettiva e individuale;

-principi della gestualità teatrale;

-costruzione di coreografia teatrali a partire da elementi
specifici e/o scenografici (maschere/strumenti musicali/oggetti
evocativi);

Percorso 5

17/18/19 Maggio

il teatro negli spazi aperti

- la strada, il luogo della Comunità
- Il lavoro dell'attore negli spazi aperti
- la concentrazione delle forze nello spazio
- la drammaturgia per gli spazi aperti

Percorso 6

21/22/23 Giugno

il teatro negli spazi aperti

Modulo Analitico

Responsabili per la formazione

Cora Herrendorf

Horacio Czertok

Tutor

Natasha Czertok

Marco Luciano

Martina Pagliucoli

Orari degli incontri

Venerdì dalle 15.00 alle 19.00

Sabato e Domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00

Sede: TEATRO JULIO CORTAZAR

Via Ricostruzione 40, Pontelagoscuro. Ferrara.

Il Costo di ogni singolo Workshop è di Euro 100,00.

Sconto studenti 20% (è necessario dimostrare l'effettiva iscrizione a qualsiasi Università mediante adeguata documentazione)

Per coloro i quali si iscriveranno al percorso completo uno dei workshop sarà gratuito.

Per ulteriori informazioni scrivere a

attoresciamano@teatronucleo.org

info@teatronucleo.org

segreteria 0532 464091 (da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00)

La Cooperativa Teatro Nucleo è un ente di produzione, formazione, ricerca teatrale, riconosciuto dal FUS- Fondo Unico per lo Spettacolo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dalla Regione Emilia Romagna, con sede a Ferrara.

È sede di residenze artistiche riconosciuto dal MIBAC e dalla Regione Emilia Romagna (progetto "Artisti nei Territori" 2018-2020)

Fondata nel 1974 a Buenos Aires da Cora Herrendorf e Horacio Czertok con il primo nome di Comuna Nucleo e stabilitosi definitivamente a Ferrara nel 1978, è oggi una realtà composta dove diverse progettualità artistiche operano sul territorio cittadino, nazionale e internazionale, una cooperativa teatrale dove i fondatori e le nuove generazioni di attori e registi operano in sinergia con altre realtà associative e istituzionali.

Teatro Nucleo vede il teatro come strumento di evoluzione sia per lo spettatore che per l'attore.

Focalizza la sua attenzione sulla relazione che si crea tra questi curandone gli aspetti più intimi. E' questa un'ottica trasversale che permea il suo agire: nelle produzioni, nella formazione, nella direzione artistica.

Non vede un pubblico preferenziale, identifica nell'essere umano di qualsiasi genere, etnia, età, classe sociale un possibile interlocutore. Da un imperativo di giustizia elementare e dall'idea che proprio in costoro è possibile trovare nuova linfa e nuovo senso all'arte, è spinto a rivolgere grande attenzione a tutti gli esclusi dalla fruizione e dalla produzione artistica. Su questa rotta orienta la sua costante ricerca di un linguaggio quanto più universale orientato dal motto: ora e qui!

MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Regione Emilia-Romagna