

FerMENTInScena

LABORATORIO TEATRALE MONTALCINO
30 AGOSTO/14 SETTEMBRE 2020

Ciò che ci attende è un vero e proprio rinascimento, ciò da cui veniamo, lo esige, ciò di cui dobbiamo essere gli artefici, lo richiede. E allora dove, se non che in Toscana, patria del Rinascimento, poter sprigionare tutta l'energia creativa di una rinascita artistica teatrale?

FerMENTInScena - Montalcino Teatro e **Scuola Permanente dell'Abitare**, grazie al contributo della **Fondazione Bertarelli** e in collaborazione con LST Teatro ed ETOILE Centro Teatrale Europeo, promuovono, nonostante le difficoltà, le ristrettezze economiche, gli slittamenti, le rimodulazioni e le precauzioni necessarie, ma carichi di entusiasmo e convinti della vitale necessità di tornare ad abitare e vivere luoghi culturali e teatrali, la quinta edizione di FerMENTInScena: un modulo di alta formazione e produzione teatrale, della durata di 15 giorni, rivolto a giovani artisti della scena. Il corso FerMENTInscena è patrocinato dal Comune di Montalcino.

Un percorso formativo, residenziale ed intensivo, nel cuore della Toscana, in uno dei luoghi più belli e suggestivi della Val d'Orcia, già sede, in passato, di esperienze formative e didattiche di altissimo prestigio internazio-

nale. Montalcino si fa dunque luogo di alto perfezionamento al teatro, dove studenti, provenienti da tutto il mondo, hanno l'occasione di vivere una importante esperienza nelle arti dello spettacolo con Maestri di livello internazionale in un rapporto umano forte e altamente didattico.

Recuperando i principi portanti dello storico **Festival Internazionale dell'Attore**, che dal 1980 al 1983 fece di Montalcino una delle capitali europee per la formazione teatrale, si realizzano momenti di confronto e produzione delle arti sceniche, attraverso la residenzialità, elaborando un progetto produttivo, dalla scrittura alla messa in scena. Montalcino è uno scrigno di cultura incredibile nel cuore di un territorio di eccezionale valore: la Residenza Artistica Creativa per questo stravagante 2020 di FerMENTInScena, ne vuole riaffermare il fermento culturale vivo e coinvolgente. Alla fine del percorso verrà proposta una restituzione pubblica del lavoro svolto e la produzione di un video-documentario, testimonianza del processo creativo e del suo sviluppo

1. NUMERO CANDIDATI AMMESSI

Il Laboratorio è rivolto a un gruppo di 10 artisti della scena, suddivisi in:

- attori
- performer
- drammaturghi

2. PERIODO DI SVOLGIMENTO

La Residenza si svolgerà dal 30 Agosto al 14 Settembre, con un impegno giornaliero e intensivo, per un totale di 15 giorni. La residenza sarà organizzata presso OCRA – Officina Creativa dell'Abitare di Montalcino, via Boldrini n.4 Montalcino.

3. FASI LAVORATIVE DELLA RESIDENZA

Prima fase propedeutica

- o creazione del gruppo;
- o principi di base dell'allenamento fisico, corale ed individuale;
- o movimento scenico corale ed individuale;
- o dinamiche improvvisative e clownerie;
- o dall'improvvisazione al testo;

Seconda fase creativa

La Residenza avrà come spunto di partenza lo studio e l'analisi del romanzo di Cesare Zavattini "Totò il buono", e da questo stravagante e geniale testo, sarà elaborato un adattamento teatrale, sviluppandone la drammaturgia e strutturandone la messa in scena, per la realizzazione di un PRIMO STUDIO dal titolo "I poveri disturbano", spettacolo corale, suggestivo e dall'ironia surreale che trae ispirazione, non solo dal romanzo di Zavattini, ma anche dal film "Miracolo a Milano" prodotto e diretto da Vittorio De Sica, e da altre storie di sogni e riscatti. "I poveri disturbano" sarà il racconto di una storia di bontà, povertà e innocenza. Una bontà quasi evangelica, una povertà fantasiosa, un'innocenza ludica: quella di Totò che esce dall'orfanotrofio e si affaccia in un mondo

a lui sconosciuto. Lo accoglie una comunità di poveracci senza casa che Totò contagerà con la sua ingenua generosità.

Personaggi semplici, ingenui, infantili nello sguardo, nei desideri e nei sogni, elementari nel linguaggio, pronti a difendere il proprio spazio, la propria visione del mondo, il proprio diritto alla fantasia, che “il riscatto degli umiliati e offesi, non passa solo attraverso l'acquisizione dei beni materiali, ma anche attraverso l'esercizio tonificante della follia.”

4.OBIETTIVI

Con FerMENTInScena – Residenza Artistica Creativa si vuole attivare un nuovo modo di fare formazione, una metodologia più concreta e finalizzata alla realizzazione di una proposizione scenica, attraverso fasi di analisi, fasi improvvisative, drammaturgiche, che creino momenti performativi frutto di un'elaborazione coerente, creata a partire dalla storia suggerita in “Totò il buono”. Questo senza escludere lo stimolo concreto e necessario che gli attori o gli allievi attori, ospitati in residenza, debbano trarre dal confronto diretto con il pubblico, che avverrà attraverso una restituzione del lavoro svolto: testo, tema o traccia, rivisitati attraverso l'esperienza formativa e la creatività sprigionata nel confronto costante, nella ricerca continua, nell'esercizio quotidiano, verranno, infatti, condivisi col pubblico, nel rispetto delle correnti direttive sulla sicurezza. Producendo così un PRIMO STUDIO per un futuro progetto produttivo da realizzare in un secondo tempo, quando ci saranno le risorse e le condizioni per una produzione professionale completa e rappresentabile.

5.I DOCENTI

Drammaturgia e recitazione: **Manfredi Rutelli**

Movimento scenico e coreografie: **Daniele Franci**

Improvvisazione e clownerie: **Andrea Kaemmerle**

Manfredi Rutelli regista, drammaturgo e docente teatrale

Romano di nascita, ma toscano di adozione, ha diretto e lavorato con attori come Simone Cristicchi, Enzo Ghinazzi (Pupo), Flavio Insinna, Massimo Wetrmuller, Roberto Ciufoli, Federico Perrotta, Erina Maria Lo Presti, Cristina Aubry, Paolo Bessegato, Francesco Acquaroli e tanti altri. I suoi spettacoli, sia teatrali che di teatro musicale sono costantemente rappresentati nei circuiti teatrali nazionali; le sue collaborazioni con artisti famosi, sua la firma insieme ad Angelo Branduardi per la regia dell'opera “Tuttifantchen” di Hindemith, suo l'adattamento teatrale e la regia dello spettacolo musicale “Pupo legge e canta il Pinocchio di Collodi”, ed i suoi progetti culturali, sono spesso al centro di eventi e festival di rilievo internazionale. Così come la sua attività di formatore e docente teatrale lo ha portato a tenere Corsi e Laboratori in molte parti del mondo, dal Giappone all'Africa, passando per qualificate esperienze pedagogiche europee, oltre che in Italia. Come autore firma numerosi testi teatrali; nel 1992 è vincitore del Primo Premio Drammaturgia Giovane G.Totola indetto dalla S.I.A.D. con il suo testo “Il seme della discordia.” Nel 2008 è coautore dello spettacolo “Senza Swing” prodotto dalla Ballandi Entertainment S.p.A. e interpretato da Flavio Insinna. Ultimamente ha scritto e portato in scena “La luna lo sa”, “La libertà è un colpo di tacco”, “Tacabanda”, “Il paese più sportivo del mondo”, “Quizas, quizas, quizas”, “Il secondo figlio di Dio”, portato in scena da Simone Cristicchi, per la regia di Antonio Calenda, dal

2018 è coautore e coregista per il Teatro Povero di Monticchiello. Manfredi Rutelli vanta anche una lunga esperienza nel ruolo di direttore artistico di Teatri pubblici, festival e progetti teatrali di successo. Proprio per le sue capacità organizzative ed il suo riuscire a promuovere e far crescere la cultura del teatrale nelle comunità dove opera, dimostrate con una decennale esperienza di direzione artistica in teatri di tutta Italia, è stato nominato nel 2013 Direttore e Coordinatore dei teatri e delle attività teatrali del Comune di Montalcino, e, dal gennaio 2018, Direttore Artistico del nuovo Teatro Caos di Chianciano Terme.

Daniele Franci, regista, coreografo e formatore teatrale

Daniele Franci dopo aver conseguito il diploma all'IST. D. Z. Iodi nel 1997, si forma al Teatro Nazionale di Strasburgo al Corso per "Metteur en scène pour les enfants", nello stesso anno frequenta a Chicago il Corso per "Direttore artistico". Docente ed esperto teatrale nelle scuole, con competenze specifiche per la fascia d'età infanzia e adolescenza. Docente di Laboratorio per i Servizi socio-sanitari. Nel 1999 fonda Etoile Centro Teatrale Europeo e successivamente le consorelle dell'associazione in Olanda, Francia e Svizzera creando una rete di Associazioni e scuole mirata all'apprendimento delle arti dello spettacolo e a progetti internazionali di teatro scolastico tra le più grandi in Europa. Nello stesso anno darà vita al Festival Internazionale di teatro per le scuole "Il Teatro va a scuola", oggi nominato "Teatro Lab". Dal 1999 in poi cura la regia di numerosissimi spettacoli, tra i quali, negli ultimi anni, 2008 "La barchetta di carta", 2009 "L'armadio può essere", 2010 "nell'amore non bisogna affrettare il piacere", 2011 "Il bacio", "Clown", "storia di una Gabbianella", "ai piedi del tuo letto", "hai sentito di...", 2012 "Pane e coraggio" "ambasciatore non porta pena", "Bent", 2013 "Morti bianche", "sei venuta per dirmi questo?", 2014 "Processo", 2015 "Le cose cambiano", 2016 "Human in vitae", 2017 "Pluriball", "2018 "The Show", "Noi non abbiamo segreti no", "180 la legge dei matti", 2019 "Hollywood", "The walls", "Una Carmen". Collabora con il Ministero della Pubblica Istruzione, associazioni, compagnie e scuole nazionali ed internazionali. Dal 2000 viene chiamato come esperto di teatro e formazione sia da associazioni che istituzioni in Italia e all'estero. Nel 2012 viene nominato direttore artistico della scuola di alta formazione della FITA. Nel 2015 collabora con il Teatro Comunale di Novellara "Franco Tagliavini", come consulente artistico per la definizione della stagione teatrale. Nello stesso anno viene nominato come regista ufficiale per gli eventi di apertura della stagione teatrale dello stesso teatro. Nel 2016 fonda Lab Academy, la prima scuola professionale per attori e performer a Reggio Emilia. Docente di teatro per il percorso professionalizzante regionale per danzatori, promosso dall'accademia di danza "Nuovo Balletto Classico" di Reggio Emilia e il Creative College di Utrecht, College Hastingane di Bordeaux. Membro del comitato paritetico composto da figure designati dalla Federazione Italiana Teatro Amatori e dal MIUR per rafforzare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro. Dall'anno accademico 2018-2019 tiene lezione presso il Dams di Palermo come docente ospite e presso il Politecnico di Torino in occasione del progetto ArchiTeatro del quale cura due pubblicazioni.

Andrea Kaemmerle, attore, regista, autore

Classe '70, Andrea Kaemmerle è attore, autore, regista, direttore artistico di Utopia del Buongusto, Teatro delle Sfide di Bientina, Teatro Verdi Giuseppe di Casciana Terme, Volterra Teatro, Marea, Estremità. Insegnante di clown poetico. Dal 1992 con Guascone Teatro crea più di sessanta spettacoli, lavora con Carlo Monni, Adriano Miliani, Anton Addasinsky. Nel cinema con Paolo e Vittorio Taviani, Luigi Magni e Roan Joanson.

6. MODALITA' DI ISCRIZIONE E SCADENZE

I 10 allievi selezionati potranno usufruire di una Borsa di Studio che coprirà interamente i costi delle lezioni e le spese di ospitalità (vitto e alloggio) all'interno di OCRA Officina Creativa dell'Abitare. La quota di iscrizione al Laboratorio da parte degli Allievi selezionati prevede il **versamento di € 200,00** (pari alla sola quota di partecipazione). Per partecipare alla selezione è necessario inviare il proprio **modulo di partecipazione unitamente alla copia di un documento d'identità in corso di validità in formato digitale all'indirizzo di posta elettronica info@ocramontalcino.it**.

Calendario

Sabato 22 agosto | scadenza invio domanda di ammissione

Lunedì 24 agosto | comunicazione esito della selezione

Martedì 25 agosto | versamento della quota di iscrizione

7. ATTESTATO DI FINE LABORATORIO

Al termine del Laboratorio verrà rilasciato, agli Allievi, un Attestato di Partecipazione.

8. ULTERIORI INFORMAZIONI

Il Laboratorio ha come sede di riferimento OCRA Officina Creativa dell'Abitare, Via Boldrini n.4 – Montalcino (Siena) Per informazioni: info@ocramontalcino.it / +39 0577-847065. Su facebook, potete scriverci alla pagina [@ocramontalcino](https://www.facebook.com/ocramontalcino).

9. NORME GENERALI

La compilazione e l'invio del **modulo di partecipazione** implica l'accettazione del presente bando. La firma della modulistica di iscrizione vale come liberatoria per l'utilizzo dei materiali inviati nei modi che gli organizzatori riterranno opportuni anche ai fini di promozione dell'iniziativa. I partecipanti, attraverso l'iscrizione, autorizzano la Scuola Permanente dell'Abitare, ai sensi della Legge 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento anche informatico dei dati personali e a utilizzare le informazioni inviate per tutti gli usi connessi all'intero progetto.

Gli accessi, i percorsi e gli spazi di OCRA Officina Creativa dell'Abitare sono gestiti secondo le normative vigenti in materia di contenimento del virus COVID 19. Lo staff, adeguatamente formato e informato in merito, garantirà la pulizia e la sanificazione degli ambienti di lavoro, prima e dopo ogni utilizzo. La struttura non prevede l'uso di impianti di aereazione, si preferirà mantenere le finestre aperte e favorire un ricircolo salubre dell'aria. Lungo la galleria sono presenti due bagni distinti (uomini e donne), ognuno dotato di due servizi igienici, 1 servizio igienico per disabili, due docce. In ogni servizio igienico saranno presenti gel sanificanti per la corretta pulizia e disinfezione, da prevedere ad ogni utilizzo. Lo staff di OCRA Montalcino provvederà alla pulizia dei servizi igienici dopo ogni uso.

10. OCRA - OFFICINA CREATIVA DELL'ABITARE. SEDE RESIDENZIALE DEL LABORATORIO TEATRALE

La struttura, situata nel centro storico di Montalcino, possiede 3 aule per lezioni e laboratori allestite con tavoli quadrati 2mt x 2mt, capienza 12 persone, possibilità di proiettore e microfono.

Sala prove polivalente con parquet e specchi. Un'aula polivalente dotata di proiettore e microfono. Wi-fi in tutta la struttura. Ampio chiostro colonnato esterno.

OCRA è dotata di un'ampia cucina professionale accessoriata ed uno spazio refettorio/sala convivio per la capienza di 13 persone. Nella foresteria, con le attuali norme sanitarie e disposizioni sul distanziamento, sono disponibili sino a un massimo di 10 posti letto, organizzati in camerate con 2/4 posti letto. Le camerate possono essere suddivise tra uomini e donne e sono dotate di ampi spogliatoi con armadietti individuali e maniglie lucchettabili. Ogni camerata è dotata di bagni e docce.

Scopri di più sulla sede residenziale del laboratorio su www.ocramontalcino.it