

CTA RELAZIONE ATTIVITA'

(presentata alla commissione centri per il rinnovo del CTA)

2012 - 2013 - 2014

Prof.ssa Valentina Valentini

PREMESSA

Il Centro di Ricerca Teatro Ateneo Sapienza (CTAS), denominazione assunta all'atto del rinnovo (ottobre 2011), conta 30 anni di direzione continuativa del prof. Ferruccio Marotti (1981-2010), un anno di gestione commissariale (prof. Franco Piperno: 2010-2011) in seguito al pensionamento del prof. Marotti, e dal dicembre 2011, i 6 Dipartimenti proponenti (Dipartimento di Storia dell'arte e spettacolo; Dipartimento di Scienze dell'antichità; Dipartimento di Scienze documentari, linguistiche, filologiche e geografiche; Dipartimento di Studi greco-latini, italiani, scenico musicali; Dipartimento di Storia, culture e religioni; Dipartimento di Studi Europei, americani e interculturali) hanno designato come direttore del CTAS rinnovato la prof.ssa Valentina Valentini.

Nell'anno 2012, due avvenimenti negativi hanno gravato sull'andamento del Centro: la scoperta di prelievi non autorizzati di fondi del CTA e la falsificazione della firma del direttore del centro su mandati di pagamento: faceva seguito l'istituzione di una commissione interna d'inchiesta e, a fronte dei riscontri della stessa, si procedeva alla denuncia alle competenti autorità giudiziarie da parte del direttore, prof.ssa Valentina Valentini, nonché costituzione in giudizio dell'Ateneo nella persona del Rettore, prof. Luigi Frati, contro il segretario amministrativo ad interim, signor Gianfranco Giri, il cui processo è tuttora in corso. Il secondo evento è stata la "scoperta" di un debito verso l'Amministrazione accumulato dalla precedente gestione: all'atto della richiesta del rinnovo non era noto né dei sei dipartimenti né del direttore designato, né del precedente commissario. Tale debito, notificato dall'Amministrazione, in regime di spending review, ammontava a **€ 240.115,78**.

Veniva quindi formulato un piano di rientro quinquennale, a.a. 2013-2018, approvato dal Comitato Direttivo e accettato dall'amministrazione - con versamenti annuali pari a € 48.023,15

Altro elemento da considerare, fra le condizioni "negative" di presa in carica del Centro Teatro Ateneo, la mancanza di spazi sia per le attività didattiche (i master attivati dal Dipartimento di Storia dell'Arte e Spettacolo e gestiti amministrativamente dal CTA), che per i laboratori che erogano crediti formativi necessari per il conseguimento della laurea triennale e magistrale in spettacolo. Il Teatro Ateneo è in restauro, come si sa, per cui lo svolgimento di tali attività si è effettuato di volta in volta in spazi sia all'interno dell'Ateneo (ex vetrerie Sciarra, Museo laboratorio, Orto botanico, Odeion, ...) che all'esterno (Teatro Furio Camillo, Teatro Palladium, Casa delle Letterature, Teatro Argentina), strutture con le quali il CTA ha avviato una collaborazione regolata da apposite convenzioni.

Non ultimo, da segnalare, l'occupazione del Lucernaio da parte di studenti della nostra Università, occupazione che ha reso ancora più complicato e disagiata lo svolgimento delle attività del Centro (da ottobre 2013 a luglio 2014).

Il personale del Centro conta:

DIRETTORE: prof.ssa Valentina Valentini

SEGRETARIO AMMINISTRATIVO ad interim: dott.ssa Rosalba Simeone

COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO: dott. Paolo Citeresi

COORDINAMENTO TECNICO: dott. Giampietro Sidoni

CUSTODIA SEDE: sig. Angelo Capitani

LABORATORIO AUDIOVISIVO:

dott.ssa Maria Grazia Berlangieri (contratto professionale annuale)

dott.ssa Desiree Sabatini (assegno di ricerca)

dott. Ferdinando Di Camillo (contratto professionale)

GRAPHIC DESIGNER: dott.ssa Silvia Stazi (co.co.co.)

Nonostante la situazione di cui sopra, il CTA ha svolto, negli ultimi tre anni, le attività di seguito riportate, conseguendo un notevole riscontro sia da parte degli studenti che degli artisti che sono stati coinvolti nei vari progetti, che delle istituzioni con le quali ha collaborato.

Nell'arco di tre anni (2010-2013) il CTA è stato partner del progetto europeo ECLAP (European Collected Library Performing Arts) il cui finanziamento, pari a € 463.000 circa, ha permesso la digitalizzazione, metadattazione e messa on line del 70% dei documenti audiovisivi presenti nell'Archivio del CTA.

I contributi del MIBAC (Ministero per i Beni e le Attività Culturali), pari a circa € 50.000,00 per il Teatro e di circa € 30.000,00 per il Cinema, annui, consentono la realizzazione delle attività culturali, laboratori, convegni, seminari del Centro.

Grazie allo studio di registrazione audio e video broadcast analogico e digitale multistandard, il lab. Audiovisivo del CTA funziona come **lo spazio di ricerca e di formazione dei Corsi di Laurea in Arti e Scienze dello Spettacolo della Facoltà di Lettere e Filosofia**. In questi anni sono state avviate proficue collaborazioni con Cinecittà Istituto Luce e la Cineteca Nazionale della Scuola Nazionale del Cinema, la scuola Gian Maria Volonté, il Mibac con i quali si sono stipulate apposite convenzioni.

Attività continuative in questi tre anni (12-13-14):

MASTER IN DIGITAL AUDIO/VIDEO EDITING

direttore: prof. Paolo Bertetto e nel 2014 Alexandra Jovicevic

Il master attivato nel 2013 è orientato alla formazione di diverse professionalità coinvolte nel ciclo di postproduzione audiovisiva, con una specifica attività sui processi di edizione

video con strumenti professionali quali Avid e Final Cut Pro e After Effects. L'obiettivo è di formare nell'ambito del digitale professionisti impegnati con le tecnologie audiovisive più innovative e permettere agli studenti di approfondire gli strumenti della produzione e post-produzione video in ambito digitale con la particolare attenzione sia verso le tecnologie più comuni che verso flussi di lavoro in corso di sperimentazione.

I corsi a carattere laboratoriale, che si svolgono su venticinque apparecchiature G 5 Apple con il software Final Cut Pro HD in più turni, coinvolgono circa centocinquanta studenti partecipanti.

MASTER IN ANIMAZIONE 3D, COMPOSITING E TECNICHE IN ANIMAZIONE NELLA PERFORMANCE

direttore: Aleksandra Jovicevic e nel 2014 Vito Di Bernardi

Il master si è proposto di formare figure professionali nell'ambito dell'animazione tridimensionale, finalizzate alla realizzazione di "nuovi Beni Artistici e connesse Attività Culturali", recuperando il patrimonio artistico nazionale e reinventandolo attraverso i nuovi strumenti digitali.

Il corso ha avuto come finalità la formazione di figure che operino nell'ambito dell'animazione tridimensionale e in particolare: Costruzione di ambienti per design, Character Animation con tecniche di Motion Capture Real Time.

cfr. www.masterspettacolo.it

CORSI/LABORATORI DI RIPRESA CINE/VIDEO DIGITALE E POST PRODUZIONE E ANIMAZIONE 3D

I corsi a carattere laboratoriale, che si svolgono presso il Centro Teatro Ateneo per la parte teorico/tecnica e in varie *locations* per la parte pratica, coinvolgono circa duecento studenti partecipanti, con la guida di vari esperti nelle diverse fasi del processo formativo. Come esercitazione sono previste le riprese delle varie attività programmate del CTA e il montaggio di spettacoli, laboratori e seminari presenti nell'archivio digitalizzato del CTA a cura degli studenti con il coordinamento di Desirée Sabatini, Ivano Forte, Maria Grazia Berlangieri.

SINTESI DELLE ATTIVITA' 2012

LABORATORI

Master class sulle tecniche d'attore, condotto da Pierfrancesco Favino

Corso di alta formazione sulle tecniche di recitazione sul set e in scena, per studenti DAMS e allievi dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, del Centro Sperimentale di Cinematografia e di Scuole di teatro pubbliche italiane, proseguendo una iniziativa che ha visto negli anni precedenti la partecipazione prima di Toni Servillo e poi di Paolo Rossi.

La vocalità secondo metodo Linklater

condotto da Alessandro Fabrizi

Al centro del Metodo Linklater è la riscoperta della propria voce naturale, vale a dire la voce di cui siamo dotati per nascita per esprimere qualsivoglia sfumatura di pensiero, sentimento, emozione.

I giganti della Montagna

a cura di Giovanni Greco e Andrea Riggi, in collaborazione con la Casa dei Teatri, Comune di Roma.

Il lavoro dell'attore

condotto da Ersilia Lombardo .

Il laboratorio verte sull'improvvisazione. Si procede a "piccoli passi " attraverso il rigore della meccanicità verso la costruzione del proprio personaggio per incontrare la propria creatività. Voce e corpo sono l'oggetto di studio per dare anima ad una drammaturgia che prende forma in parole e in silenzi. Il CTA ha realizzato una documentazione video del laboratorio. L'evento è pubblicato su EUROPEANA.

Progetto speciale: Ripensando Cage

Con questo progetto si è voluto riflettere sulla ricaduta che il pensiero di John Cage ha avuto presso coreografi e danzatori in Italia. Si è trattato di uno stage e di un percorso di produzione aperto a tutti i coreografi residenti in Italia, al quale sono state ammesse solo nuove creazioni, incentrate sulla rilettura dei concetti e delle parole chiave proprie della poetica di John Cage. In collaborazione con la Fondazione Roma-Europa.

In collaborazione con il Teatro Valdoca, stage/laboratorio per gli studenti della Sapienza con performance pubblica finale nella Città Universitaria, ispirato al pensiero e all'estetica del grande compositore statunitense.

SEMINARI

Scala e sentiero verso il paradiso: il cammino verso un apprendistato teatrale

Condotta da Giuliano Scabia.

Giuliano Scabia, drammaturgo, scrittore, poeta, personalità originale della cultura teatrale contemporanea, a partire dagli anni sessanta e settanta, che lo hanno visto al centro del dibattito sul nuovo teatro e sull'animazione teatrale, ha coinvolto gli studenti in un'esperienza unica nell'ambito dell'università italiana, esempio di una relazione maestro-allievo partecipata.

Drammaturgia

Incontri con "Persone Straordinarie": in presenza o attraverso documenti audiovisivi e testimonianze di attori, danzatori, autori, registi, per fornire un quadro delle esperienze e delle problematiche di base del loro lavoro nella civiltà di oggi.

Annibale Ruccello, vent'anni dopo: Incontro con Isa Danieli e Enzo Moscato a cura di Paola Quarenghi.

A venticinque anni dalla morte prematura di Annibale Ruccello, uno degli autori più importanti della nuova scena italiana degli anni Settanta-Ottanta, Enzo Moscato, amico fraterno dell'autore-attore stabiese e Isa Danieli, interprete e ispiratrice del suo lavoro più fortunato, *Ferdinando*, ne hanno ricordato la figura in un incontro con gli studenti della "Sapienza".

CONVEGNI

International Society for Knowledge Organization

Archivi multimediali, musei, teatri: organizzare la conoscenza, in collaborazione con la sezione italiana dell'International Society for Knowledge Organization (ISKO).

Teatro e neuroscienze

a cura di Luciano Mariti e Gabriele Sofia.

L'incontro tra le culture teatrali e le neuroscienze rappresenta oggi una delle avanguardie della ricerca teatrale. Esso infatti raccoglie l'eredità di oltre trent'anni di contaminazione tra attori, registi, pedagoghi, studiosi di teatro, biologi e neuroscienziati. La spregiudicatezza della proposta ha però reso spesso difficile la sua accettazione dal mondo accademico dell'uno e dell'altro ambito. Per questo una delle ambizioni del convegno è stata quella di raccogliere attorno allo stesso tavolo registi, attori, pedagoghi, neuro-scienziati, psicologi, terapeuti in un'ottica di dialogo interdisciplinare. Lo spirito che ha animato il convegno è stato anche quello di non perdere mai di vista i punti di riferimento pragmatici in modo da poter parlare nello stesso momento sia a chi fa ricerca accademica sia a chi la propria ricerca la vive ogni giorno in laboratorio, teatrale o scientifico che sia.

Con la partecipazione di Michele Cavallo, Marco De Marinis, Clelia Falletti, Victor Jacono, Mario Manfredi, Luciano Mariti, Giovanni Mirabella, Nicola Modugno, Jean-Marie Pradier, Franco Ruffini, Vezio Ruggeri, Gabriele Sofia.

Le arti performative e le nuove generazioni di studiosi: prospettive e campi di ricerca, seconda edizione.

Giornate di studio a cura di Valentina Valentini

Obiettivo di tale iniziativa è stato quello di mettere a fuoco i campi di ricerca che le nuove generazioni di studiosi, attive in Italia, stanno portando negli studi teatrali, con particolare attenzione a quegli approcci interdisciplinari in cui nuovi orientamenti di studio (come quelli proposti dagli studi culturali, dagli studi di genere, dai *Visual* e dai *Performance Studies*) dialogano con le prospettive metodologiche già affermate, come la storia, l'antropologia, la semiotica, l'estetica, e altri ancora di recente acquisizione, come la neuroestetica, anche con l'idea di verificare e confrontarsi con quanto avviene a livello internazionale, nel quadro di una riconfigurazione dei confini disciplinari: dal teatro alle arti performative (con l'inclusione, a pieno titolo, della danza, degli aspetti performativi dei nuovi media, degli apporti del suono).

MOSTRE

Il geroglifico di un soffio

in collaborazione con il Comune di Roma - Assessorato alla Cultura

La mostra ha presentato, attraverso i disegni di Serge Ouaknine, il lavoro teatrale di Jerzy Grotowski per *Akropolis, Il Principe Costante. Apocalypsis cum Figuris*, insieme alla ricostruzione cinematografica del *Principe Costante* realizzata da Ferruccio Marotti.

La mostra ha inaugurato il nuovo grande spazio delle Scuderie di Villa Doria Pamphili.

ALTRE INIZIATIVE

Il teatro e il libro

Incontri dedicati alla presentazione delle più interessanti novità librarie sul teatro, italiane e straniere.

Rassegne

Ciclo di video-incontri con l'opera dei grandi maestri della scena contemporanea, con materiali video: **Carmelo Bene, incontro fra cinema e teatro**
Promotori: CTA e Centro Sperimentale di Cinematografia Cineteca Nazionale

Proiezioni:

Carmelo Bene. Le tecniche dell'assenza (1984), Concerto per attore solo

Il Macbeth di Carmelo Bene - un progetto di Ferruccio Marotti a cura di Maurizio Grande - I video ricostruiscono gli elementi strutturali della messinscena di Carmelo Bene attraverso immagini tratte dall'eccezionale videoregistrazione in tempo reale di 32 giornate di prove di scrittura di scena di Bene uomo-teatro, per un teatro di non-rappresentazione. Dal video – unico esistente su Carmelo Bene in prova - emergono con chiarezza gli elementi di fondo della sua poetica: le tecniche dell'assenza, il deprendimento, lo stream of consciousness, la *phoné*, la macchina attoriale, la sospensione del tragico, l'incomunicabilità, l'irrapresentabilità.

Carmelo Bene, la fonè, il delirio, con la partecipazione speciale di Vittorio Gassman (1984) un video di Ferruccio Marotti.

Carmelo Bene dialoga con Maurizio Grande e Cosimo Cinieri con un intervento quasi pacificatorio di Vittorio Gassman.

Bis, di Paolo Brunatto (1966)

Paolo Brunatto e Mario Masini (poi autore della fotografia dei film di Bene) filmano le prove del primo atto dello spettacolo *Il rosa e il nero*, tratto da Lewis. Nel film compaiono Sylvano Bussotti, Aldo Braibanti, Vittorio Gelmetti e il cantautore Silvano Spadaccino.

Hermitage (1968)

"Prove e tecniche di obiettivi e di filtri", ha definito questo film lo stesso Carmelo Bene, in vista di *Nostra signora dei Turchi*." Sarà così, ma l'occasione comunque non è persa per sperimentare anche inediti accostamenti fra immagini e sonoro" (Alessandro Cappabianca).

Frammento di backstage di Salomè (1971/1972)

di Monica Maurer

Sul set di *Salomè*: materiale filmato da Monica Maurer che all'epoca era aiuto regista di Carmelo Bene. Riprese in super8, riversato per l'occasione su DVD.

Carmelo ed Eduardo un Dialogo fra sordi (1982)

Un video di Ferruccio Marotti

Attività del Laboratorio audiovisivo:

Videoregistrazione dei seguenti laboratori:

Age, Collettivo cinetico

Cage's Parade, Teatro Valdoca

Il lavoro dell'attore, Ersilia Lombardi

Scala e sentiero verso il paradiso, Giuliano Scabia

La vocalità secondo il metodo Linklater, Alessandro Fabrizi

Digitalizzazione, edizione e restauro di videoteatro

Gli spettacoli e i laboratori realizzati dagli anni 70 al Centro Teatro Ateneo sono stati oggetto di digitalizzazione, restauro e metadattazione, per cui questo patrimonio è stato reso fruibile gratuitamente a tutto il mondo culturale europeo, su EUROPEANA, la European Digital Library, con un'indicizzazione (metadattazione) in tredici lingue ECLAP, European Collected Library Performance.

Produzioni audiovisive

Carmelo Bene Eduardo e Gasmann a cura di F. Marotti e Desirée Sabatini

Alessandro Fersen, fondo audiovisivo a cura di Desirée Sabatini

Paolo Rossi, ricostruzione del laboratorio a cura di Desirée Sabatini

Laboratori di ripresa digital cinema.

centro di formazione professionale per la ripresa cinematografica e il digital cinema

a cura di Desirée Sabatini in collaborazione con SHOT.

Chief executive Alessandro Bernabucci; responsabile progettazione didattica Stefano Di Leo.

Laboratorio incentrato sulla realizzazione di audiovisivi, al fine di favorire l'apprendimento del processo di post-produzione dell'audiovisivo, dalla fase di ripresa, visione/analisi di documenti video preesistenti relativi alla registrazione di diversi laboratori teatrali realizzati al CTA, fino alla post-produzione (mixaggio audio, compositing e titolazione, color correction) ed alla finalizzazione (su supporto DVD o BLUE RAY DISC).

Grazie ai mezzi tecnici e agli spazi messi a disposizione da D-Vision, Technovision e Luxor, tra i più importanti rental cinematografici e televisivi in Italia, e al know-how di collaboratori scelti fra i più quotati professionisti del settore, i laboratori sviluppano vere e proprie simulazioni di set cinematografici

Editoria

Nella Collana BIBLIOTECA TEATRALE, Bulzoni Editore, promossa dal Centro Teatro Ateneo, sono stati pubblicati i seguenti volumi:

*Maia Giacobbe Borelli (a cura di), **Out of order, quel che resta del corpo nello spettacolo contemporaneo**, Bulzoni, Roma 2012*

*Alessandro Cappabianca, **Alla ricerca del corpo perduto, perversione e metamorfosi del cinema**, Bulzoni, Roma 2012*

*Fabrizio Deriu, **Performatico. Teoria delle arti dinamiche**, Bulzoni, Roma 2012*

*Vito Di Bernardi, **Cosa può la danza**, Bulzoni, Roma 2012*

Prosegue la pubblicazione di quattro numeri della RIVISTA BIBLIOTECA TEATRALE, trimestrale di studi e ricerche sullo spettacolo, a cura del Centro Teatro Ateneo e del Dipartimento di Storia dell'Arte e Spettacolo.

Biblioteca Teatrale n. 91-92, Bulzoni, Roma 2012

2. SINTESI DELLE ATTIVITA' SVOLTE NEL 2013

Nel 2013 i contributi del MIBAC (Ministero per i Beni e le Attività Culturali) hanno permesso di realizzare le attività che rientrano nei compiti istituzionali del CTA, nonché le altre attività (laboratori sui mestieri e i linguaggi del teatro, in relazione alle tecnologie digitali e informatiche; seminari e incontri con attori, registi, artisti, edizioni di video teatrali, rassegne video-cinematografiche, attività, editoriali, convegni scientifici, ricerche nell'ambito dello spettacolo, formazione professionale ...) previste nei manifesti degli studi dei nostri corsi di laurea a supporto quindi dell'offerta formativa di Sapienza, ma anche finalizzati a promuovere una conoscenza diretta dei linguaggi dello spettacolo, oltre che una formazione artistica e culturale.

Il numero di studenti frequentanti i laboratori realizzati dal Centro teatro Ateneo è aumentato, così come la richiesta di tirocinii presso il CTA.

Anche il rapporto con le compagnie teatrali e le istituzioni cittadine e nazionali si sono rinsaldate.

LABORATORI

TEATRO E SCIENZA. Laboratorio condotto dal prof. Carlo Cosmelli (Dipartimento di Fisica della Sapienza) e Danilo Chillon, in collaborazione con Cinzia Belmonte.

“Il sogno di Keplero”, I modulo, Studio per uno spettacolo spazio-temporale

“Relatività e Indeterminazione”, Il modulo

Laboratorio per un'implementazione teatrale del principio di complementarità della meccanica quantistica realizzato con uno sdoppiamento dei personaggi a secondo del tipo di domanda che viene loro rivolta. Si sta studiando un analogo sviluppo in cui la dualità comprenda anche la visione “artistica”.

MISURE: INTORNO AL TEMPO E ALLO SPAZIO.

Laboratorio e performance finale condotto da Riccardo Caporossi;
tra il presente del passato, il presente del presente, il presente del futuro.

LA VOCE MOLECOLARE, Laboratorio *condotto da* Chiara Guidi;

DIMORE DELLE VOCI, IV edizione del laboratorio di Drammaturgie sonore *a cura di* Valentina Valentini *con la collaborazione di* RAI - Radio Tre e Laura Palmieri.

Giunto alla sua quinta edizione, il laboratorio di drammaturgia sonora coinvolge autori-attori della scena teatrale contemporanea italiana in una serie di incontri volti a esplorare l'uso della voce, del suono, della musica attraverso la forma della lezione-concerto dal vivo.

Mariangela Gualtieri, *Mantenere il passo conquistato*;

Roberto Latini, *Radiovisioni: il teatro amplifica il silenzio*;

Chiara Guidi, *Relazione sulla verità retrograda della voce*;

Ermanna Montanari, *La camera da ricevere*

Il Laboratorio ha realizzato un ciclo di trasmissioni radiofoniche: DIMORE DELLE VOCI a Radio 3 nella trasmissione, TUTTO ESAURITO! Trenta giorni di teatro a Radio 3.

BODY STORIES SPATIAL INTEGRATION

laboratorio di video-danza *condotto da* Daniel Belton *, in collaborazione con* Fondazione Roma_Europa

Su invito del Centro teatro Ateneo e in collaborazione con la Fondazione Roma-Europa, il coreografo e videomaker neozelandese Daniel Belton, ha condotto, per la prima volta in Italia, un laboratorio di video-danza. In *Body Stories* il linguaggio del corpo è mezzo di comunicazione visiva. I partecipanti, 20 studenti universitari, sono stati guidati in un viaggio in cui il movimento del corpo nello spazio diventa immagine e racconta una storia, al fine di estendere il concetto di corporeo e portare consistenza all'immaginazione.

ARTE PERFORMATIVA TRADIZIONALE INDIANA.

Laboratorio *condotto da* Abani Biswas e dal gruppo Milon Mela, prima allievo e poi collaboratore di Jerzy Grotowski il quale lo elesse come esponente del suo teatro di ricerca in India.

LIGHT DESIGN

Laboratorio *condotto da* Luca Ruzza, Paolo Di Pasquale e Raffaella Vitiello.

Con la collaborazione del Teatro Tor Bella Monaca ,Teatro dell'Opera ,Teatro Potlach, OpenLab Company,

Il workshop ha voluto introdurre i fondamenti dell'illuminotecnica attraverso un approccio diretto con elementi di teoria ed esercitazioni pratiche sul campo. L'obiettivo è stato, quindi, quello di fornire strumenti tecnici per una comprensione ed ideazione dell'evento scenico

LA COMMEDIA DELL'ARTE ATTRAVERSO DARIO FO

Laboratorio *condotto da* Massimo Navone e Michele Bottini.

Il laboratorio tenuto da Massimo Navone e Michele Bottini si è basato sulla esplorazione di un materiale enorme, riportato alla luce e parzialmente riscritto, se non addirittura scritto ex-novo, da Fo e Rame, che appartiene alla produzione primigenia di *Mistero Buffo* e *La Bibbia dei Villani* per poi estendersi anche a tutte le altre storie racchiuse in raccolte come *La storia della Tigre*, *Fabulazzo Osceno*, *Sesso?Grazie*, *tanto per gradire* e altre ancora. La giullarata e l'affabulazione sono stati il primo momento d'incontro con una cultura che affonda le radici in un passato e in una tradizione orale che è alla base della cultura occidentale. Il laboratorio porta i partecipanti ad approfondire molte delle tecniche dell'arte del racconto. Il *Grammelot*, cioè quel linguaggio prevalentemente onomatopeico, inventato dai giullari medievali, che diventa strumento di comunicazione universale e l'utilizzo dei dialetti propri dei singoli partecipanti rappresentano il veicolo attraverso il quale gli studenti possono avere la possibilità di entrare nel corpo di storie che sono allo stesso tempo immortali e attualissime.

IL RATTO D'EUROPA. PER UN'ARCHEOLOGIA DEI SAPERI COMUNITARI

Laboratorio *a cura di* Giacomo Pedini : ideazione di Claudio Longhi.

Il laboratorio si è sviluppato nell'arco di 5 incontri a cadenza mensile, della durata di 2 ore ciascuno. I partecipanti hanno lavorato alla composizione di un testo, incentrato su una tematica europea.

LABORATORIO PER UNA RISCrittURA AUDIOVISUALE DE LA CASA DI BERNARDA ALBA DI GARCIA LORCA

a cura di: Giovanni Greco e Gianluca Riggi;

Attraverso un lavoro laboratoriale intorno al testo *La Casa di Bernarda Alba* presso il Teatro Furio Camillo di Roma dove si è sviluppato il progetto interpretativo, e in esterni, *in location ad hoc*, dove portare le attrici a rivivere mondi lontani, si è inteso recuperare gli archetipi di una cultura mediterranea, archetipi vivi e visibili nella nostra società fino a pochi decenni ed ora apparentemente dimenticati insieme alla memoria collettiva al femminile.

Masterclass sulle tecniche d'attore IL TEATRO DELLA VOCE

condotto da Sonia Bergamasco

Corso di alta formazione sulle tecniche di recitazione sul set e in scena, per studenti DAMS e allievi dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, del Centro Sperimentale di Cinematografia e di Scuole di teatro pubbliche italiane. In collaborazione con Associazione Quasar, a cura di Valentina Valentini /Paola Quarenghi, con la collaborazione di Paolo Citernes e Fabrizio Deriu.

SEMINARI

Dal Magdalena Project al Magfest: un percorso del teatro al femminile

Odin Teatret a Roma.

conferenza e presentazione del libro, con Julia Varley, Annamaria Talone e Valentina Valentini;

Il teatro della reciprocità', conferenza di Kai Bredholt

Lo Spazio del Teatro, dialogo di Eugenio Barba e Julia Varely

Il teatro di August Strindberg, *a cura di* Anna Maria Segala;*collaborazione di* Centro Sperimentale di Cinematografia;

Un ciclo di tre seminari tenuti in lingua inglese dal prof. Björn Meidal dell'Università di Uppsala, ciascuno su un dramma di Strindberg che rappresenta un momento particolare dell'evoluzione della sua visione del teatro: *Il padre*, *Danza macabra* e *Il pellicano*.

Scopo del seminario è stato quello di sviluppare una conoscenza del linguaggio teatrale di Strindberg nelle diverse forme che ha assunto nel corso della sua produzione drammaturgica. Oltre all'individuazione di temi tipici e ricorrenti nell'opera di Strindberg, i seminari si sono proposti di sviluppare la capacità di lettura critica delle peculiarità stilistiche della scrittura di Strindberg, una scrittura di forte carattere innovativo per tutto il teatro del Novecento e oltre.

L'etica dell'artista di teatro

condotto da Jurij Alschitz, *introduzione di* Alessio Bergamo; *in collaborazione con:* *International Theatre Institute/UNESCO*.

Nell'ambito della European Theatre Action, l'anno di Stanislavskij, marzo – ottobre 2013.

L'azione teatrale "L'anno di Stanislavskij" che celebra il suo 150° anniversario è stata lanciata in Italia all'inizio di Marzo in diversi importanti teatri e luoghi di ricerca sul teatro.

Il nuovo studio Fersen di arti sceniche, a cura di Paola Quarenghi e Ferruccio Marotti.

Lo Studio Fersen di Arti Sceniche ha ripreso la sua attività dopo vent'anni senza il suo creatore, Alessandro Fersen, teorico del teatro, drammaturgo e sperimentatore che la inaugurò nel lontano 1957, ma ripartendo da lui, che indicava nella scoperta di se stessi la migliore delle tecniche psic sceniche.

Il teatro e il libro.

Incontri dedicati alla presentazione delle più interessanti novità librarie sul teatro, italiane e straniere.

CONVEGNI

BERTOLT BRECHT e la fotografia

Convegno a cura di Francesco Fiorentino e Valentina Valentini;

in collaborazione con : Università RomaTre e Goethe Institut Roma.

La produzione di Brecht è sostanziata da una azione molteplice dei "media tecnici" (fotografia, radio, cinema). Uno dei suoi frutti più accattivanti è l'esperimento dei fototesti, che ancora oggi ha molto da dire a chi si interessa di Brecht e di teatro, ma anche a chi interessa di cultura visuale.

MOSTRE

Lo Sconosciuto , opere di Riccardo Caporossi;

MUSEO LABORATORIO DI ARTE CONTEMPORANEA – Palazzo del Rettorato

Attività del Laboratorio Audiovisivo

Attività di Ripresa e metadattazione dei laboratori e seminari promossi e realizzati dal CTA, quali:

Laboratorio condotto da Pierfrancesco Favino

Laboratorio condotto da Giuliano Scabia

Laboratorio condotto da Alessandro Fabrizi

Laboratorio condotto da Ersilia Lombardo

Laboratorio condotto da Chiara Guidi

Laboratorio condotto da Riccardo Caporossi

Laboratorio condotto da Carlo Cosmelli

Laboratorio di Motion Capture di Maria Grazia Berlangeri

Laboratorio condotto da Abani Biswas e dal gruppo Milon Mela

Intervista ai maestri: Alessandro Fabrizi, Cesare Ronconi, Chiara Guidi

Seminario con Julia Varley: Dal Magdalena Project al Magdafest

Seminario con Eugenio Barba e Julia Varley: Gli spazi del Teatro

Seminario con Kai Bredholt: Il teatro della reciprocità

Seminario con Enzo Moscato e Isa Danieli

Incontro/lezione con Ferdinando Taviani

Seminario, "Drammaturgie sonore" con Enrico Pitozzi, Nicola Sani, Stefano Catucci e Valentina Valentini

Lezione di Andrea Camilleri

Spettacolo Teatro Valdoca, "Cage's Parade"

Lezioni Spettacolo: *Dimore delle voci*: Mariangela Gualtieri, Chiara Guidi, Ermanna Montanari, Roberto Latini

Lettura-performance "*Le parole di Rita*", con Anna Bonaiuto, a cura di Valeria Patera

Tre incontri in onore di Marco Onorato

Masterclass sulle tecniche d'attore: "Il teatro della voce"_Laboratorio condotto da Sonia Bergamasco

Body Stories Spatial Integration_Laboratorio condotto da Daniel Belton

Seminario di Michele Bottini e Massimo Navone

Scienza a teatro: Relatività e meccanica quantistica, replica dello spettacolo in Aula Magna

Il Nuovo Studio Fersen di Arti Sceniche

Produzione del documentario dedicato alla figura di Alessandro Fersen con materiale audiovisivo del fondo Teatro Ateneo e dell'archivio Fersen.

Produzione del documentario dedicato al laboratorio sulle tecniche d'attore di Paolo Rossi, a cura del Centro Teatro Ateneo - e dell'Associazione Culturale Quasar,

Produzione del documentario dedicato al laboratorio sulle tecniche d'attore di Pierfrancesco Favino, a cura del Centro Teatro Ateneo e dell'Associazione Culturale Quasar.

Raccolta Digitalizzazione, edizione e messa in rete di un archivio del nuovo teatro italiano

Si è avviato un progetto di realizzazione di un archivio e sito web *Nuovo teatro in Italia, 1963-2013* con l'intento di radunare documenti scritti e audio-visuali, (foto di scena, storyboard, copioni annotati, pagine di riviste, sequenze di spettacoli etc.) attraverso cui costruire un archivio del teatro italiano di ricerca fra la fine degli anni sessanta e il nuovo secolo, privilegiando le fonti dirette, gli spettacoli, i testi e le interviste di registi, attori, autori selezionati a comporre il quadro di insieme del teatro italiano di ricerca. . Attraverso la tecnologia Qrcode il sito sarà linkato direttamente ai capitoli del volume omonimo *Il nuovo teatro in Italia, 1963- 2013* (Bulzoni, 2014) in modo da rendere la lettura interattiva con i focus video e iconografici citati nel testo.

Digitalizzazione archivio fotografico e cartaceo del CTA e messa in rete

coordinamento: Desirée Sabatini:

Progetto finale del percorso didattico del Master di I livello in “*Restauro Digitale Audio/Video*” (A.A. 2011-2012); gli studenti sono stati impegnati nella catalogazione, archiviazione e digitalizzazione dell'Archivio Fotografico del CTA come parte del più ampio progetto di digitalizzazione dell'intero archivio.

Editoria

Nella ***Collana Biblioteca Teatrale***, Bulzoni Editore, promossa dal Centro Teatro Ateneo:

Valentina Valentini (a cura di), *Drammaturgie sonore. Teatri del secondo Novecento*. Bulzoni, Roma 2012.

Rivista Trimestrale di Studi e Ricerche sullo Spettacolo Biblioteca Teatrale, a cura del Centro Teatro Ateneo e del Dipartimento di Storia dell'Arte e Spettacolo: Studi e Testimonianze in onore di Ferruccio Marotti.

Rassegne video cine digitale :

Transmedia /Transgender: (video cine tv oltre i supporti e i generi)

a cura di Valentina Valentini e Antonella Ottai *con la collaborazione di* Milo Adami e Walter Paradiso.

Rassegna di opere audiovisuali di diversa natura: *forme ibride al confine tra video arte, cinema documentario, fiction* “cinema del reale”, “cinema d'artista” “altro cinema”, definizioni insoddisfacenti che segnalano la ricchezza e la turbolenza di un periodo di passaggio e trasformazioni all'interno della famiglia audiovisuale.

Ogni proiezione è accompagnata da un incontro con l'autore, il curatore, una professionalità inerente all'opera proposta:

riscritture per video di spettacoli teatrali (video teatro);

opere selezionate in due festival nazionali, lo storico Invideo di Milano e il più recente Lo schermo dell'arte di Firenze;

programmi prodotti e trasmessi dalle reti televisive nazionali ;

produzioni di giovani registi italiani che oltrepassano i confini fra i generi classici del cinema: la fiction e il documentario;

opere video prodotte da studenti della Sapienza, in particolare iscritti ai corsi triennale, magistrale, dottorato del DSAS, ai master in editing digitale e animazione 3D promossi dal Centro Teatro Ateneo e dal Dipartimento di Storia dell'Arte e Spettacolo, che siano il risultato di una pratica esercitata con continuità, con vocazione sperimentale (per quanto riguarda il linguaggio), al di là dello standard “professionale” delle tecnologie impiegate;

Soma Songs, Athletes of Imagination (live set)

/Proiezione di un programma di opere video di Daniel Belton presentati dall'artista. *Time Dance, Line Dances and Soma Songs, Wireless, Lumin Henge and Games, The Childrens Sci, FiAto-Miss.*

Eduardo, Il piano Marshall e Questi fantasmi!

a cura di Sergio Bruno, Antonella Ottai, Paola Quarenghi;

in collaborazione con Cineteca Nazionale, Fondazione Eduardo De Filippo.

La Cineteca Nazionale ha ritrovato nei suoi archivi un filmato di circa dieci minuti, attribuibile al periodo 1949-51, nel quale Eduardo De Filippo dà una su personale interpretazione di Piano Marshall spiegandolo agli italiani. La formula che utilizza per questa operazione – prevista e accolta nell'opera di propaganda del piano stesso, nella sezione cinema – è la stessa che aveva utilizzato in un suo recente lavoro, *Questi fantasmi!* Ovvero, affacciato al balcone, parlando con un suo invisibile interlocutore, Eduardo spiega la ricetta dell'economia americana destinata all'Europa.

3. SINTESI DELLE ATTIVITA' SVOLTE NEL 2014

Come per i due anni precedenti sopra descritti, anche per il 2014 sono state realizzate le seguenti attività: stage, laboratori, master class, rivolti agli studenti dei corsi di laurea in Arti e Scienze dello spettacolo, ma aperti anche agli altri corsi di laurea della Sapienza e alla città.

Si sono avviati e ancora in corso di realizzazione nel mese di novembre, due progetti speciali: *La terra sonora, il teatro di Peter Handke* e *Eduardo dopo Eduardo*, dedicato a Eduardo De Filippo a 30 anni dopo la morte.

A luglio del 2013 **si è concluso il progetto europeo ECLAP** di cui Il Centro Teatro Ateneo è stato partner (metadattazione e messa on line del patrimonio di video teatrali realizzati dal CTA nel corso della sua attività), conclusione che incide sia per quanto riguarda le entrate che le uscite per l'anno in corso.

Il 2014 segna un percorso propedeutico alla riapertura del teatro con una serie di iniziative da intendersi come “start up” che richiedono un grande impegno sul piano progettuale, dei rapporti istituzionali e delle attività artistiche.

Le attività sono categorizzabili nelle seguenti tipologie: Laboratori e stage, Seminari, Convegni, Mostre, Altre attività, Attività didattiche e formative relative al settore del Cinema e delle tecnologie collegate. Per la fine dell'anno si dovrebbe realizzare il trasferimento nei nuovi locali assegnati al Centro teatro Ateneo, il cui restauro è quasi ultimato.

Di seguito sono riportate le attività svolte secondo le tipologie sopra indicate.

LABORATORI

Masterclass sulle tecniche d'attore ,condotto da Elio Germano

In collaborazione con Associazione Quasar, La valigia dell'attore

Corso di alta formazione sulle tecniche di recitazione sul set e in scena, per studenti DAMS e allievi dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, del Centro Sperimentale di Cinematografia e di Scuole di teatro pubbliche italiane.

-Laboratorio Handke Camp

a cura di Fabrizio Arcuri, Fiora Blasi, Daria Deflorian e Caterina Inesi

all'interno del progetto “**La terra sonora: il teatro di Peter Handke**”

Il Laboratorio Handke Camp è un esperimento didattico in cui gli studenti divisi in gruppi vengono sollecitati da quattro tutor a produrre dei progetti artistici a partire dalla lettura e dalla analisi dell'opera di Handke: non solo letture o brevi performance, ma video, installazioni, oggetti, coreografie.

I primi tre incontri si sono svolti a gennaio e sono stati un brain-storming in cui sono state lanciate più sollecitazioni possibili a partire dall'opera e dalla figura di questo poliedrico artista

(scrittore: drammaturgo radicale, sceneggiatore del migliore Wenders, narratore, saggista, opinionista) scomodo e volutamente appartato. Gli studenti – attraverso un lavoro di gruppo – hanno presentato una idea progettuale su un tema, un aspetto, una intuizione a partire da Handke. I quattro docenti/tutor (un regista, una coreografa, una attrice/autrice e un'attrice legata ad ambiti musicali) hanno guidato gli studenti nelle varie fasi di una creazione legata ad Handke più o meno fedelmente.

QLAB/L'ora che non sapevamo niente l'uno dell'altro

A cura di Veronica Cruciani, Claudia Sorace e Riccardo Fazi (Muta Imago) e Michele Di Stefano (mk). Teatro-Biblioteca del Quarticciolo

Nasce, come ispirazione, dalla lettura del testo *L'ora che non sapevamo niente l'uno dell'altro* di Peter Handke e vuole essere un esperimento condiviso con i partecipanti al percorso laboratoriale a partire dall'osservazione della realtà quotidiana delle persone che vivono in uno dei lotti del quartiere Quarticciolo. Sulla falsariga poetica del testo – una lunga didascalia senza dialoghi – del grande autore austriaco, ma in totale e felice reinvenzione, verrà allenato lo sguardo su micro avvenimenti apparentemente non drammatici: incontri, passaggi, accensioni-spegnimenti di luci, suoni che escono da una radio, gesti, azioni, per arrivare a comporre un'azione collettiva che sarà fatta principalmente da luoghi, persone e fatti reali lasciati “così come sono”, ma che – di fronte allo sguardo consapevole di un pubblico – cambieranno di segno.

Un laboratorio dunque prima di tutto che educa lo sguardo: ascoltare con pazienza; osservare, prendere appunti; segnare orari, coincidenze e casualità; segnare temperature; registrare suoni. Fino a immaginare rapporti, linee, incontri, tra i mille possibili, e tra i pochi effettivamente reali. E' il corpo che si muove, concretamente, nello spazio e muovendosi cercherà di mettere insieme i pezzi di cui lo spazio stesso è composto. Aperto a cittadini, professionisti e studenti universitari.

Azione finale nello spazio esterno di uno dei lotti del quartiere.

Sull' Istmo, Laboratorio : "Ascolto, Spazio, Movimento"

condotto da Enrico Malatesta: 4, 5 febbraio 2014

“Sull'Istmo” è un laboratorio rivolto ad estendere la qualità di ascolto e di utilizzo dei dettagli sonori implicitamente coinvolti nel movimento, nell'occupare uno spazio e nel rapporto con oggetti e relative possibilità materiche. Aperto ad attori, danzatori, musicisti e teorici al di là della preparazione disciplinare specifica, il laboratorio si pone l'obiettivo di aumentare l'attenzione all'udibile, innalzando la qualità dei minimi eventi sonori; l'agire, così come lo stare, comprendono una serie di dettagli legati al suono. E' importante che la percezione e l'ascolto di tutta la fascia di produzione

(micro)sonora, derivata dall'esplicitare un'azione, un gesto o un atto musicale venga tenuta in considerazione ed utilizzata al fine di ampliare la personale consapevolezza del suono in cui operiamo e col quale definiamo l'intorno di ogni attività, sia essa pratica o visionaria.

Leggere e interpretare la nuova drammaturgia britannica

Laboratorio condotto da: dott. Andrea Peghinelli dal 13 al 25 febbraio 2014

Il laboratorio mira a fare acquisire strumenti idonei per affrontare le opere teatrali della nuova drammaturgia britannica. La critica ha ormai da tempo attestato e riconosciuto che i più innovativi esperimenti nella forma e le più pressanti questioni della contemporaneità sono affrontate con successo da autori teatrali provenienti dalla Gran Bretagna. Nel tentativo di creare un teatro moderno e vitale, al Royal Court il drammaturgo è incoraggiato a partecipare in prima persona all'elaborazione della messa in scena del testo. Si sviluppa in tal modo un particolare processo di collaborazione in cui registi e attori lavorano a stretto contatto con l'autore che spesso rivede e adatta il testo anche fino al giorno prima del debutto. Di questo specifico aspetto collaborativo in atto nella creazione teatrale bisogna tenerne conto sia nell'allestimento sia nella traduzione del testo.

A partire da un'attenta e consapevole lettura critica di alcuni tra i testi più rappresentativi del teatro inglese contemporaneo (forme di scrittura drammatica quasi del tutto estranee alla realtà italiana: il "docudrama" o "verbatim theatre", in cui sono messi in forma drammatica documenti ufficiali per ricostruire eventi dalla vita civile e altre) il laboratorio intende fornire strumenti adeguati per interpretarli e offrire una effettiva opportunità per confrontarsi con questa particolare drammaturgia.

Si inizierà a leggere il testo a partire dall'originale inglese e si passerà quindi alla versione in italiano. Attraverso la lettura critica e l'analisi del testo drammatico, l'approfondimento del contesto storico-culturale in cui è stato rappresentato, si affronta il lavoro di interpretazione e messa in scena e per elaborare nuove possibilità espressive.

RMQ – Relatività e Meccanica Quantistica:

Laboratorio di Scienza e Teatro: *dal* 24 febbraio al 2 giugno 2014 ogni Lunedì ore 9.30 – 13.00

a cura di: Prof. Carlo Cosmelli (Dipartimento di Fisica, Facoltà di SMFN), Dott. Danilo Chillon (Dipartimento di Fisica, Facoltà di SMFN).

Prosegue il lavoro sperimentale iniziato nel 2013 sviluppando ulteriormente testi ed idee sceniche per la rappresentazione di effetti quantistici e relativistici non convenzionali. Verranno implementate nuove tecniche di rappresentazione utilizzando mezzi audio-video.

Il ratto d'Europa. Per un'archeologia dei saperi comunitari

Laboratorio di drammaturgia, a cura di: **Giacomo Pedini**, ideazione di Claudio Longhi

Il laboratorio è volto alla produzione da parte di un gruppo di studenti dei materiali drammaturgici che saranno utilizzati dalla compagnia nella creazione della drammaturgia de Il ratto d'Europa.

<http://www.ilrattodeuropa.it>

Le dimore dei suoni . V edizione del laboratorio di drammaturgia sonora

in collaborazione con: Laura Palmieri, RAI – Radio Tre;

Le quattro lezioni-spettacolo vedono come protagonisti musicisti che hanno una pratica teatrale sia come compositori delle proprie performance sonore (è il caso di Alvin Curran) sia perché coinvolti nella composizione di spettacoli in cui la drammaturgia sonora è dispositivo costruttivo (come Scott Gibbons per la Societas Raffaello Sanzio o Faustus Latenas per gli spettacoli di Eimuntas Nekrosius). Una nuova figura è quella di Hubert Westkemper, il sound designer.

Partecipano: Alvin Curran, Enzo Diliberto , Luigi Ceccarelli, Hubert Westkemper.

SEMINARI

a) Il teatro e il libro.

Incontri dedicati alla presentazione delle più interessanti novità librarie, *“Fra teatro, cinema, suono”*, italiane e straniere, a cura di Valentina Valentini, con la collaborazione di Maria Ida Gaeta (Casa delle Letterature):

Annalisa Sacchi, **Il posto del re, Bulzoni, Roma 2012, Presentato da Attilio Scarpellini**

Fred Rokem, FILOSOFI E UOMINI DI SCENA. PENSARE LA PERFORMANCE. Milano, Mimesis, 2013 (Ed. or. *Philosophers and Thespians. Thinking Performance*, Stanford University Press, 2010), Presentato da Gianni Giannoli

Rimini Prokokoll. ABCD, Theater der Zeit, Berlin 2012. Presentato da Francesco Fiorentino e Giulia Palladini

On Presence (a cura di Enrico Pitozzi), Culture Teatrali, 2012, presentato da Valentina Valentini

Seminario di traduzione: La terra sonora. Il teatro di Peter Handke

a cura di : Francesco Fiorentino e Camilla Miglio, 21 gennaio 2014 | 22 gennaio 2014 |

luogo: Forum Austriaco di Roma, viale Bruno Buozzi, 113 – Roma

L'attività teatrale di Nikolai Erdman (28 ottobre 2014)

seminario a cura di : Federico Iocca, Dottorato di Lingua e Letteratura russa, prof. Rita Giuliani.

L'attività teatrale di Erdman è limitata al decennio 1922-1933. Il seminario contestualizza tale attività nella sua epoca e si incentra sugli eventi più strettamente connessi al campo drammaturgico e alla "questione teatrale", sull'autore (1900-1970), sulle sue opere, sulla fortuna in Italia, con un accenno all'importanza anche in altri campi artistici (poesia e cinema).

- Letture delle opere. *Il mandato* e *Il suicida*, più uno sketch satirico, *Riunione sul riso*, le satire della *Commissione di qualificazione* –

- prova di traduzione di un testo molto breve come verifica della musicalità del testo in lingua originale.

Rassegne video-cine-digitale : Il lavoro e la sua rappresentazione nel cinema

In collaborazione con la Facoltà di Economia, Sapienza, Università di Roma e la Cineteca Nazionale

a cura di: Antonella Otta (Fac. Lettere e Filosofia), Sergio Bruno (Cineteca Nazionale), Mauro Gatt (Fac. Economia), Emiliano Morreale (dir. Cineteca Nazionale), : 6, 7, 8 ,9 maggio 2014, Aula Levi, ,Facoltà di Economia , Cinema Trevi

Da sempre attenta alle vicende del mondo del lavoro, la cinematografia ha saputo nel tempo raccontare aspetti critici e tendenze evolutive delle realtà lavorative (da *Tempi Moderni* ai più recenti film di Laurent Cantet). Film, documentari, corto e lungometraggi, reperti conservati in archivi aziendali o di importanti fondazioni e presso la Cineteca Nazionale costituiscono un ingente patrimonio culturale, a testimonianza sia del "saper fare" del mondo produttivo sia delle problematiche (spesso dei danni) sociali che la produzione capitalistica ha determinato sulla vita di persone, famiglie ed intere collettività.

La diffusione di tale memoria storica rappresenta un elemento imprescindibile per risalire alle nostre radici e poter contestualizzare le condizioni sociali, culturali ed economiche (nel nostro Paese e non solo) che hanno caratterizzato circa un secolo e mezzo della storia recente dell'umanità.

Sui vari temi, insieme alle proiezioni di film fiction e documentari ,presso il cinema Trevi e la Facoltà di Economia) sono previste tavole rotonde con economisti, sindacalisti, incontri e testimonianze di registi, attori, lavoratori, scrittori.

Rassegna video-cine-digitale :CINICO TV, proiezioni (1991-1996 e 1993-1996)

Il regista e autore insieme a Daniele Cipri della serie Cinico Tv, Franco Maresco, presenta i due DVD pubblicati dalla Cineteca di Bologna nella collana "Il cinema ritrovato". Il primo contiene una selezione delle "strisce" presentate a Blob, secondo un ordine cronologico dal 1993 al 1996; il secondo contiene i cortometraggi : *A Silvio* , 1994, *Loro di Palermo*, *Sicilia da Oscar*, *Il Gattoparve*, e altri. In collaborazione con la Cineteca Nazionale.

28, 29 aprile 2014;ore 18/luogo: Aula Levi, via dei Volsci, 122 – Roma;

Che fine ha fatto la video arte?

presentazione del sito della rassegna Internazionale del video d'autore di Taormina Arte (1987-1995). A cura di Milo Adami e Valentina Valentini

Come viene *rimediato* il video oggi? Sopravvive o riemerge nei film lynchiani, in quelli di Gus Van Sant, Won Kar Wai, , in Lars von Trier o Terence Malick, Aleksandr Sokurov, nelle installazioni come *Refusal of Time* di Kentridge, nelle fotografie animate di Tacita Dean, ovvero in un universo di immagini in movimento articolato in vari spazi, con diverse modalità di fruizione, esposizione e con pratiche diverse?

date: 30 aprile | 2014 ore 19-21: *Aula Levi, via dei Volsci 122 Roma*

CONVEGNI

Giornate di studio su "Peter Handke e il teatro" in collaborazione con Goethe Institut Roma, 20 e 21 novembre 2014

Un bilancio delle esperienze di questo progetto in forma di relazioni, colloqui, presentazioni, discussioni. Tutti i partecipanti al progetto potranno comunicare la loro esperienza di Handke e farla interagire ancora una volta con quella degli altri. Spazio: Sapienza / Roma Tre.

Partecipano: **20 novembre, ore 9.30**

Helga Finter (Strasburgo),. Daria Deflorian (Roma) e Werner Waas (Berlino),. Giovanni Spagnoletti (Roma), Valentina Valentini (Roma), Francesco Fiorentino (Roma),

20 novembre, ore 14.30: Hans Höller (Salzburg),. Helmut Moysick (Cagliari),7. Camilla Miglio (Roma)

9. Intervento dei giovani traduttori dei workshop

21 novembre, ore 9.30:10.Roberto Menin (Milano),Paolo Scotini (Firenze), Franz Haas (Milano), Attilio Scarpellini (Roma), Riccardo Caporossi (attore-regista).

Editoria

Sono in corso di stampa

Rafael Spregelburd, *Scritti teatrali*, (a cura di Manuela Cherubini e Gianni Giannoli), Bulzoni, Roma 2014

A.A: V.V (Bellour, Dubois, Fargier, Saba, Amaducci, Grisolia, Adami, Lischi), *Dove è il video?*, a cura di V. Valentini Bulzoni , Roma 2014

V. Valentini, *Teatro made in Italy 1963-2013. Storie, percorsi ,sguardi*, Bulzoni

F. Fiorentino, v. Valentini , *Brecht e la fotografia*, Bulzoni, Roma 2014

Progetti Speciali

La terra sonora: il teatro di Peter Handke

seminari, letture, spettacoli, laboratori, convegno, traduzioni e pubblicazioni

in collaborazione con:Università Roma Tre – Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture straniere | Fondazione RomaEuropa | ScuolaRoma Istituto Italiano di Studi Germanici | Forum Austriaco di Cultura di Roma | Goethe Institut, ScuolaRoma | PAV

a cura di: Valentina Valentini e Francesco Fiorentino

Il progetto si estende in un arco di tempo che va da settembre 2013 ad aprile 2014 e oltre e si articola in molteplici e diversificate attività, di studio (seminari sulla produzione teatrale di Peter Handke, giornate di studi con studiosi italiani e stranieri, attori, registi); produzioni (spettacoli, mise en espace dei testi teatrali dello scrittore trasmissioni radiofoniche; pubblicazione dei testi teatrali inediti in italiano, e altro); workshop, condotti da attori, coreografi, registi di Scuola Roma, indirizzati a studenti (La Sapienza e Roma Tre) e adulti, finalizzati a sperimentare con vari linguaggi e mezzi espressivi – dal teatro alla trasmissione radiofonica, alla performance, alla danza – un accostamento alle opere che Peter Handke ha scritto per il teatro. In particolare la parte didattica/performativa del progetto - coordinata da Daria Deflorian - è curata da *ScuolaRoma/rete didattica per le arti performative contemporanee a Roma* che ha accolto la nostra proposta di elaborare e realizzare delle attività focalizzate sul teatro di Peter Handke.

REDREADING , Teatro Biblioteca del Quarticciolo, 3 giugno 2014

dedicato a Peter Handke , a cura di: Tamara Bartolini e Michele Baronio

Il RedReading è una riflessione sul suo lavoro attraverso un dialogo tra i diversi formati della sua opera, dai testi di teatro, alla poesia, ai romanzi, al cinema. Il ritmo sarà quello di un dialogo fatto di parole e paesaggi sonori, e si approfondisce, si amplia nell'invito ad artisti, critici, scrittori, musicisti, cineasti.

Ospiti : Erri De Luca, Riccardo Caporossi, Attilio Scarpellini , Valentina Valentini.

SERATA/CONCERTO dedicata a Handke ,a cura di: Alvin Curran, 23 Novembre 2014
, Rialto Santambrogio

una serata/concerto con i musicisti di musica improvvisata dell'orchestra diretta da Alvin Curran in cui 15-20 musicisti: Sebi Tramontana, Roberto Bellatalla, Antonia Gozzi, Luca Tilli, Luca Venitucci, Fabrizio Spera, Alberto Fiori, Alberto Popolla, Enrico Defabritis, Cristiano Defabritis, più tre attori sempre della rete che si muoveranno liberamente tra le parole di Handke. Spazio: Angelo Mai, in via di definizione. a cura dell'attrice e regista Fiora Blasi.

Spettacoli

Insulti al pubblico, 7 settembre 2014 ore 19, in collaborazione con Short Theater
regia di: Fabrizio Arcuri con Daria Deflorian e Pieraldo Girotto .

Una ripresa di *Insulti al pubblico* nella versione del 2006 diretta da Fabrizio Arcuri, regista e direttore non solo del festival ma anche del teatro della Tosse di Genova, in scena oltre a Pieraldo Girotto, attore storico dell'Accademia degli Artefatti, Daria Deflorian, premiata nel 2012 con il Premio Ubu come miglior attrice dell'anno

Autodiffamazione, *regia di:* Werner Waas con Werner Waas e Lea Barletta, Argot studio, 21 Novembre 2014.

Werner Waas, regista e performer tedesco che ha lavorato molti anni in Italia porterà invece con Lea Barletti la loro inedita versione di *Autodiffamazione*.

Progetto speciale: EDUARDO DOPO EDUARDO

A cura di Antonella Ottai e Paola Quarenghi

A trent'anni dalla morte di Eduardo, il suo teatro in realtà è rappresentato annualmente, in Italia e nel mondo, e si conferma come una delle grandi opere del Novecento.

In questo spirito, il Centro Teatro Ateneo, in collaborazione con il Dipartimento di storia dell'arte e Spettacolo della "Sapienza-Università di Roma", dove il grande uomo di teatro è stato professore a contratto dal 1981 al 1983, propone una riflessione da svilupparsi attraverso una serie di incontri con alcuni attori e registi che hanno messo in scena le sue opere dopo la sua scomparsa.

Gli incontri – conversazioni a tema fra i protagonisti e i diversi esperti –, che si svolgeranno con una cadenza periodica in numero di 6, si propongono di approfondire alcuni aspetti del “dopo Eduardo”, con l'intento di indicare alcuni percorsi esemplari, diversi fra loro anche se legati dal comune interesse per l'opera dell'attore-autore napoletano.

Il progetto prevede inoltre la collaborazione con importanti istituzioni presenti a Roma, che di volta in volta ospiteranno nelle loro sedi gli incontri stessi, in modo da articolarli nel tempo, negli spazi, nelle modalità di svolgimento.

Orecchie per vedere.

L'ultimo dono... e il prossimo: Eduardo e La tempesta di Shakespeare

Conversazione con: Luca De Filippo, Ferruccio Marotti, Gianfranco Cabiddu, Luca Serianni, [ovvero e/o Antonio Sinagra]:conduce: Antonio Audino

Aula Magna dell'Università "Sapienza" di Roma, 28 maggio 2014

L'idea è quella di partire dalla fine: il primo incontro infatti ripropone l'ultimo impegno artistico che Eduardo, nella medesima sede proposta dal presente progetto, portò a compimento trent'anni fa: la traduzione in napoletano antico della *Tempesta* di Shakespeare, che interpretò e registrò in formato audio, dando voce a tutti i personaggi maschili. La registrazione, utilizzata fino a questo momento solo dalla compagnia Carlo Colla e figli per uno spettacolo di marionette, con la regia sonora di Luca De Filippo, non è mai stata pubblicata. Nel corso della serata, sono presentati e commentati, dai diversi punti di vista, ampi brani della registrazione.

Un'avanguardia decantata (da svolgere in novembre al Teatro Argentina).

La "scoperta" di Eduardo

Conversazione con: Toni Servillo, Enzo Moscato, Carlo Cecchi, Alfonso Santagata, con la partecipazione di Isa Danieli.

Protagonisti dell'incontro sono i rappresentanti di quell'avanguardia napoletana o campana che ebbe in Leo De Berardinis uno degli esponenti più singolari. Innanzitutto Toni Servillo, regista e interprete di alcuni spettacoli eduardiani di grande successo, prima come attore nello storico *Ha da passà 'a nuttata* (1989) di Leo De Berardinis, poi come protagonista e regista di adattamenti e commedie: dai recital di poesie, alla messa in scena di *Sabato, domenica e lunedì* (2002) e *Le voci di dentro* (2013). Il lavoro eduardiano di Servillo rappresenta un anello di collegamento fra le esperienze dell'avanguardia teatrale degli anni settanta e ottanta e l'opera di un autore imprescindibile nella cultura napoletana. Significativa anche la presenza di Alfonso Santagata, che ha allestito *Le voci di dentro* e alcuni atti unici, Enzo Moscato che con Isa Danieli, grande interprete del teatro di Eduardo, nonché quella di Carlo Cecchi, fiorentino, che prima ancora di mettere in scena Eduardo (*Sik-Sik*, 2008), lo aveva scelto come maestro, adottandone anche la lingua teatrale.

Eduardo poeta civile

"Sta cella è diventata na prigione": un teatro per evadere

Conversazione con: Cosimo Rega, Fabio Cavalli e gli attori della compagnia Liberi Artisti Associati di Rebibbia N.C.:

In collaborazione con la casa Circondariale di Rebibbia N.C. Sezione di Alta Sicurezza reparto G12 e con l'Ufficio del garante per i diritti dei detenuti del Lazio.

Cosimo Rega è un ergastolano, detenuto nel carcere romano di Rebibbia, che, grazie all'art. 21, lavora oggi presso l'Ufficio del garante per i detenuti del Lazio, dove si occupa di cooperative teatrali. Dal 1999 svolge una intensa attività come attore, drammaturgo, regista ed è stato interprete, insieme ai suoi compagni, del film *Cesare deve morire*, diretto dai fratelli Taviani, Orso d'oro a Berlino nel 2012. Di Eduardo, la Compagnia ha messo in scena *Natale in casa Cupiello* (1999) e in seguito all'incontro col regista Fabio Cavalli, *Napoli milionaria!* (2003-04) e un adattamento della traduzione della *Tempesta* (2005-06).

L'incontro è accompagnato dalla proiezione di alcuni brani delle messe in scena del Teatro di Eduardo, allestite nel carcere di Rebibbia.

Eduardo senza Eduardo sul piccolo schermo.

Edizioni e adattamenti nuovi e antichi delle sue commedie televisive

Conversazione con: Luca De Filippo, Alex Ponti, Massimo Ranieri, Paolo Sorrentino, Lina Wertmüller. Conduce: Mimmo Liguoro e Antonella Ottai. Rai, piazza Mazzini

In collaborazione con la RAI Radiotelevisione Italiana

Il teatro di Eduardo, è noto, inaugurò il secondo canale televisivo della RAI nel 1962 e da quella data fino alla scomparsa dell'autore accompagnò la vita della televisione italiana, scandendone anche le evoluzioni tecniche. Le riprese televisive delle commedie hanno continuato a loro volta a vivere attraversando nelle loro edizioni i vari modi di "riproducibilità tecnica", dal magnetico al digitale fino al futuro in rete. A parte questo, si è continuato a produrre i testi teatrali, o adattamenti degli stessi, a partire da *Sabato, Domenica, Lunedì*, per la regia di Lina Wertmüller fino alle più recenti interpretazioni di Massimo Ranieri o alla ripresa "d'autore" di Paolo Sorrentino del *Sabato, Domenica, Lunedì* di Toni Servillo. Una riflessione particolare viene dedicata alle edizioni multimediali (cd.rom, dvd e rete) dell'opera di Eduardo e degli archivi digitali che ne conservano la memoria.

Luca De Filippo: le fatiche di un figlio d'arte.

L'eredità artistica di Eduardo

Conversazione con Luca De Filippo e Francesco Rosi

con la partecipazione di Andrea Camilleri

Presenta: Marina Righetti

Conduce: Franca Angelini

Sede: Facoltà di Lettere e Filosofia, Aula Levi Vetriere Sciarra

L'opera di Eduardo, oculatamente gestita da lui finché era in vita, rappresenta un patrimonio prezioso, in termini economici, artistici, socio-culturali, che è ora nelle mani di Luca De Filippo, autentico figlio d'arte (un esemplare raro in un mondo affollato di "figli di papà"), che dell'attività paterna ha assunto tutte le mansioni, tranne quella di autore. Cosa comporta, dal punto di vista professionale e umano, la gestione di una simile eredità? Cosa significa, dal punto di vista teatrale, difendere e custodire una tradizione? Di questi temi Luca De Filippo discuterà con Francesco Rosi, regista di importanti edizioni dell'opera di Eduardo e Andrea Camilleri, testimone eccellente dell'artista e del suo tempo.