

Certificate of Advanced Studies SUPSI in Teatro performance e arti sceniche contemporanee

Pratica e ricerca nelle arti performative: azione, teatro, performance, danza, ambienti e installazioni sonore e visive

FILOSOFIA

Il Certificate of Advanced Studies SUPSI in Teatro performance e arti sceniche contemporanee è una formazione post laurea che si propone di problematizzare, attraverso la riflessione e l'azione, i punti di contatto tra teatro, performance e nuove forme sceniche.

Al contrario di quanto avviene nell'ambito di prospettive categorizzatrici, questo Certificate of Advanced Studies assume come valore fondante la ricerca nell'ambito del processo creativo colto nella sua viva elaborazione.

La formazione è pensata come nucleo di lavoro intensivo, dove giovani artisti si mobilitano e si incontrano per esplorare territori inattesi delle loro capacità creative e della loro attività pratica. Essa si propone come uno spazio di apprendimento, conoscenza ed evoluzione personale sviluppato in uno spirito di innovazione e di apertura.

CAMPO D'AZIONE

Preparare gli artisti della scena attuale

Caratterizzata da un progetto di rimozione delle barriere presenti tra le pratiche sceniche, la formazione propone di entrare in un universo della creazione transdisciplinare dove teatro, performance e altre forme legate all'atto poetico e all'azione scenica o performativa convergono nella creazione di linguaggi artistici innovativi. L'interesse per le pratiche performative è inteso nel programma di studi soprattutto come modo di creare e di porsi in quanto artista della scena sulla base di nozioni-chiave, come: impegno, investimento, azione, presenza, evento e audacia. Essa è indirizzata ad artisti interessati all'esplorazione e all'invenzione di nuove modalità di comunicazione scenica che sappiano scuotere i sentieri battuti e le convenzioni in termini di creatività e di posizionamento estetico, umano, politico, sociale o filosofico. È incentrata sull'utilizzo di pratiche fondate tanto sull'uso del testo quanto su quello del corpo, dell'universo sonoro e dell'immagine, e sulla presenza totalizzante dell'artista. Baricentro della formazione sono le creazioni ibride – al confine tra performance, *devised theatre*, danza, azioni *in situ* e installazioni dal vivo –

nelle quali le dimensioni teatrali, performative, plastiche, visive e sonore possono trovare uno spazio di convivenza.

Il programma di studi è pensato come spazio di riflessione, incontro, ricerca e creazione intensiva. Esso si iscrive all'interno di un percorso di esplorazione delle forme, delle implicazioni, dei luoghi e delle strategie di linguaggi scenici innovativi. Arricchito da una fase formativa mirata, ogni partecipante potrà in seguito perseguire il proprio percorso artistico con maggiore consapevolezza delle sue potenzialità creative e del contesto nel quale si inseriscono tali attività di ricerca e di pratica.

Aperta ai professionisti delle arti sceniche, questa formazione, che non dimentica le dimensioni plastiche e visive, permetterà agli artisti partecipanti di sviluppare un progetto di creazione individuale in uno stimolante contesto di messa in prospettiva storica, estetica e teorica.

CREARE/RIFLETTERE

Realizzare un progetto individuale di creazione

Attraverso un insegnamento intenso che richiede un lavoro in prima persona di grande impegno, questa formazione mira in particolare all'accompagnamento di un progetto di creazione artistica sulla base del quale l'artista partecipante, professionista desideroso di perfezionarsi o di esplorare l'universo della creazione performativa, è stato selezionato. Tale progetto, sul quale il partecipante sarà impegnato durante tutto il corso della formazione, potrà avere forma individuale o richiedere la collaborazione di più artisti o partecipanti. Il progetto sarà presentato nell'ambito di una o due giornate aperte al pubblico.

Orientarsi nella storia dell'arte e delle idee

Parallelamente al lavoro pratico di concepimento e di messa in opera di un progetto individuale, il partecipante sarà invitato a portare avanti una riflessione per mezzo di presentazioni che avranno quale obiettivo il reperimento dei punti di riferimento storici e contestuali. Il corso intitolato *Filosofia del performer* si interesserà segnatamente alla posta in gioco artistica, politica e sociale che caratterizza la storia delle arti performative. In particolare, si avvicineranno le origini e le motivazioni profonde sollevate dalle pratiche sceniche associate, appunto, alle arti performative. Questi punti di riferimento si allacceranno all'incontro tra discipline diverse: teatro, arti plastiche, musica, danza, universi testuali... Sarà così possibile una messa in prospettiva delle composizioni ibride che caratterizzano l'evoluzione delle scene artistiche del giorno d'oggi.

Cercare, concepire, sperimentare

La ricerca e la sperimentazione, intese come forme di un'apertura e di un'audace esplorazione attorno all'incontro tra visioni creative originali, avranno una posizione di primo piano in questa formazione. Esse dovranno così permettere al partecipante di conoscersi meglio in quanto artista creatore e di sviluppare

un metodo di lavoro del quale impossessarsi attraverso un pratica che coinvolga attivamente l'analisi, la contestualizzazione e la problematizzazione.

Una filosofia dell'*ensemble* in un contesto internazionale

Incentrato sullo sviluppo della personalità creativa di ogni partecipante, il lavoro sarà allo stesso tempo focalizzato su una filosofia dell'*ensemble*. Si tratterà di lavorare a un metodo di creazione aperto e condiviso, in seno ad un gruppo unito e impegnato in una prospettiva comune. La dimensione internazionale della formazione è una componente fondamentale del progetto.

PROGRAMMA

Organizzazione

La formazione alterna parti di lavoro che il partecipante può portare avanti nel suo luogo di residenza e corsi intensivi che si svolgono presso la sede della scuola a Verscio.

Essa prevede due moduli di lavoro intensivi di 6 e 25 giorni presso la Accademia Teatro Dimitri alternati a tre moduli consacrati alla ricerca personale del partecipante.

Le sessioni intensive a scuola si basano su un lavoro essenzialmente pratico dedicato alla concezione e alla realizzazione di un progetto artistico, combinate a un'introduzione alla riflessione su questioni d'ordine storico, estetico e teorico.

I tempi di lavoro individuale di ricerca fuori dalla scuola daranno origine a due dossier:

- Il primo relativo al progetto personale di creazione
- il secondo concepito come una ricerca su una problematica concernente le pratiche performative (per esempio gettando uno sguardo sul lavoro di un artista, operando un focus su una corrente storica, approfondendo una problematica d'ordine estetico, ecc.). Tale ricerca dovrà condurre a una presentazione al pubblico in forma performativa.

Contenuti

- Il primo blocco di lavoro è dedicato al lavoro di ricerca. Il partecipante dovrà cominciare la redazione di un dossier artistico legato al progetto che intende portare avanti in seno alla formazione. Il dossier comprende in particolare una descrizione del progetto in termini di ambiente, implicazioni e temi affrontati.

- Il secondo blocco di lavoro ha luogo nella forma di una sessione intensiva presso la scuola. Esso si estende su un periodo di 6 giorni. Durante questo tempo di lavoro il partecipante comincia a sperimentare in senso pratico il lavoro sul suo progetto pratico.

- Il terzo blocco di lavoro è consacrato al lavoro di ricerca personale del partecipante. Esso si estende su un mese e mezzo durante il quale il partecipante continua a lavorare sul suo dossier di creazione e inizia la redazione di un secondo dossier legato al progetto di ricerca, immaginandone una trasposizione performativa.

* Il dossier relativo al progetto di creazione artistica darà corpo in particolare a una proposta drammaturgica.

* Il secondo dossier è un lavoro di ricerca su un tema d'ordine teorico, estetico o storico relativo alle arti performative. Composto da un insieme di video, foto, testi, ecc., sfocerà in una presentazione performativa della durata di 15-30 minuti (blocco 4).

- Il quarto blocco di lavoro ha luogo nella forma di una sessione intensiva presso la scuola. Esso si estende su un periodo di 25 giorni. Il partecipante lavora alla preparazione della trasposizione performativa della sua ricerca teorica e alla presentazione al pubblico del suo progetto artistico.

- Il quinto blocco di lavoro ha luogo nel mese che segue la presentazione finale. Esso è consacrato al lavoro di finalizzazione del dossier artistico del partecipante in una prospettiva operativa di livello professionale.

Programma e orari

- Due blocchi (2 e 4) di sessioni pratiche intensive con introduzione teorica presso la sede della Accademia Teatro Dimitri di Verscio (Svizzera). Dal 17 al 21 aprile e dal 25 maggio al 18 giugno 2017, dalle 11:00 alle 21:00.

- Tre blocchi (1, 3, 5) di ricerca individuale sul progetto personale di creazione al di fuori della scuola. Luoghi e orari liberi. Tra aprile e agosto 2017 (circa 90 ore).

Descrizione dettagliata delle date e dei contenuti

Blocco 1. Lavoro di ricerca sul progetto individuale di creazione. Luoghi e orari liberi. Tra il 3 e il 16 aprile 2017 (20 ore).

Blocco 2. Pratica intensiva e introduzione teorica. Accademia Teatro Dimitri, Verscio (Svizzera). Dal 17 al 21 aprile 2017 (65 ore).

Blocco 3. Lavoro di ricerca sul progetto di creazione e sulla trasposizione teorica di un soggetto di ordine teorico. Luoghi e orari liberi. Tra il 22 aprile e il 25 maggio 2017 (50 ore).

Blocco 4. Pratica intensiva e performance pubbliche. Accademia Teatro Dimitri, Verscio (Svizzera). Dal 25 maggio al 18 giugno 2017 (200 ore).

Blocco 5. Lavoro individuale di ricerca. Completamento del dossier dedicato al progetto artistico. Luoghi e orari liberi. Fino al 13 agosto 2017 (30 ore).

Destinatari

Professionisti delle arti sceniche, visive, musicali e della scrittura. Attori, performer, danzatori, artisti plastici, musicisti, scrittori, ecc. desiderosi di esplorare strategie performative nell'ambito della loro pratica artistica, di approfondire le loro conoscenze teoriche, storiche e pratiche in questo quadro e che

vogliono realizzare un progetto individuale di creazione in seno a un gruppo di personalità creative con il sostegno di un'artista-pedagoga-coordinatrice.

Requisiti

Formazione universitaria (Bachelor o Master), formazione in una scuola superiore, titolo equivalente o comprovata esperienza artistica di livello professionale.

Coordinazione pedagogica e insegnamento artistico

Stéphanie Lupo, PhD, artista scenica, autrice, ricercatrice, pedagoga. Collaboratrice esterna della Accademia Teatro Dimitri SUPSI.

Responsabile della formazione

Demis Quadri, PhD, insegnante di Teoria e storia del teatro, ricercatore, responsabile del reparto Formazione continua della Accademia Teatro Dimitri SUPSI.

Diploma

Certificate of Advanced Studies SUPSI

Crediti

10 ECTS (lavoro con l'artista pedagoga: 4 ECTS; lavoro individuale: 2 ECTS; lavori di ricerca e di creazione: 4 ECTS)

Iscrizioni

Entro il 19 marzo 2017

Costo

CHF 2'200.— (è possibile il pagamento a rate)

Numero partecipanti

Tra 8 e 10

Selezione / Ammissione

Il candidato deve inviare un curriculum vitae dettagliato, una lista selettiva e tre video con lavori personali, una lettera di motivazione e una breve descrizione del progetto artistico che desidera portare avanti nel corso della formazione.

Lingua

Le lezioni saranno date in inglese, in francese o in italiano a seconda della composizione del gruppo di partecipanti. I dossier dovranno essere redatti in una delle lingue summenzionate o in tedesco.

Informazioni

Accademia Teatro Dimitri SUPSI

Stradon 28

CH - 6653 Verscio

Tel.: +41 (0)91 796 24 14

Fax: +41 (0)91 796 23 93

cas.accademiadimitri@supsi.ch