

ANNO VI, LA BIOMECCANICA

La Commedia dell'Arte della Scuola Sperimentale dell'Attore di Pordenone prosegue nel suo progetto di incontro con i capisaldi della cultura teatrale di tutto il mondo, per un loro recupero a favore delle nuove generazioni di attori e di spettatori.

Definita "la più rivoluzionaria tra le teorie teatrali del ventesimo secolo", generata dalla passione incondizionata di un grande regista e Maestro russo, Vsevolod Meyerchol'd - eliminato con la fucilazione nel 1940 in ottemperanza all'imporre del realismo (socialista) - la biomeccanica non è un metodo per la recitazione, bensì una pratica di allenamento, una nuova visione che l'attore può acquisire circa i suoi materiali di creazione: il proprio corpo prima di tutto, teso nel rispetto e insieme nella sfida delle leggi fisiche e acceso dal loro legame di necessità con la reattività mentale e psichica.

In conseguenza di ciò, la biomeccanica può costituire anche una soglia di garanzia di qualità per lo spettatore.

6TH YEAR, THE BIOMECHANICS

The Commedia dell'Arte of the Scuola Sperimentale dell'Attore of Pordenone goes on in its project of meeting the main representatives of the theatrical culture of the world, with a view to recovering them in favour of the new generations of actors and audience.

Defined as "the most revolutionary among the theatrical theories of the XXth century", generated by the unconditioned passion of a great Russian director and Master, Vsevolod Meyerchol'd - eliminated by shooting in 1940 following the imposition of (socialist) realism - Biomechanics is not an acting method, but a training practice, a new vision that the actor can acquire regarding his materials of creation: first of all his own body, set in the respect and in the challenge of the physical laws and turned on by their necessity bond with mental and psychic reactivity. As a consequence of this, Biomechanics can also constitute a sort of quality guarantee for the spectator.

SPETTACOLI ED EVENTI SPECIALI

L'Arlecchino Errante è fedele ad una dimensione di ricerca "con" il pubblico. Offre, a fianco dei laboratori specialistici, un percorso organico di esperienze di facile accesso, composto dalla presenza di compagnie, artisti e studiosi che possono costituire una piacevole quanto precisa "illuminazione d'assaggio" circa il tema in oggetto, ovvero circa le sue attrattive artistiche.

Proprio poiché la biomeccanica non è né un metodo né un genere, il percorso di questa edizione 2002 non è esattamente esemplificativo e, se da un lato ha la fortuna e l'onore di ospitare la memoria storica e tecnica rappresentata dal Maestro Gennadi Bogdanov, dall'altro deve "arlecchinescamente" spaziare tra molte voci e molti colori.

PERFORMANCES AND SPECIAL EVENTS

The Wandering Harlequin is faithful to a dimension of research "with" the public. It offers alongside specialist workshops, an organic programme of easily accessible experiences composed by the presence of companies, artists and scholars who can constitute a pleasant as well as precise "illuminating taste" of the theme in question, or of its artistic appeals. Exactly because Biomechanics is neither a method nor a genre, the route of this 2002 edition is not precisely illustrative and if on the one hand it has the fortune and the honour of hosting the historical and technical memory represented by Master Gennadi Bogdanov, on the other it has to, "in Harlequin's way", sweep over many voices and colours.

LABORATORI

Come sempre sono proposti tre laboratori distinti e collegati in un progetto armonico. Il primo di essi, "La Maschera nel Corpo", ha una funzione propedeutica, cioè propone la Commedia dell'Arte come punto di vista non generico per la conoscenza della "novità" biomeccanica.

Il secondo, "Principi di Biomeccanica nella Costruzione del Movimento" offre un approccio di base agli studi di Meyerchol'd circa il lavoro del corpo, la relazione con lo spazio scenico, la "collaborazione" con gli oggetti, la concatenazione ritmica delle azioni.

Il terzo, "Drammaturgia del Movimento nella Commedia dell'Arte", sperimenta un possibile utilizzo della visione biomeccanica sul territorio concreto del comportamento scenico delle Maschere.

WORKSHOPS

As always three different workshops are proposed, linked to each other in an harmonic project. The first one, "The Mask in the Body" has a propaedeutic function, that is, it proposes the Commedia dell'Arte as non-generic point of view for the knowledge of the biomechanic "novelty". The second one, "Principles of Biomechanics in the construction of Movement" offers a basic approach to the Meyerchol'd's studies about the body work, the relation with the scenic space, the "collaboration" with the objects, the rhythmic concatenation of the actions. The third one, "Dramaturgy of Movement in the Commedia dell'Arte", experiments a possible utilization of the biomechanic vision on the concrete territory of the scenic behaviour of the stock comic characters.

I CONDUTTORI

THE TEACHERS

GENNADI BOGDANOV

Formatosi negli anni '60 e '70 con gli attori ex-allievi di Sytanislavsky e Vakhtangov ha poi seguito per quattro anni il Maestro Nicolai Kustov, attore e discepolo di Meyerhold.

Attore di teatro dal '72 al '92 è poi diventato coreografo/direttore dei movimenti scenici e trainer specializzato in scene di combattimento, per il teatro e per il cinema. Dal 1986 al '99 è stato docente di Biomeccanica presso l'Istituto Statale di Arti Teatrali di Mosca.

E' attualmente docente fisso del prestigioso Mime Centrum di Berlino e direttore della Scuola Internazionale di Biomeccanica Teatrale di Mosca. Tiene rinomati seminari in tutti i continenti.

GENNADI BOGDANOV

Trained in the sixties and seventies by the actors ex-pupils of Stanislavsky and Vakhtangov, he then followed for four years the Master Nicolai Kustov, actor and disciple of Mejerchol'd. A theatre actor from 1972 to 1992, he then became a choreographer/director of scenic movements and a specialized trainer in scenes of combat for theatre and cinema. From 1986 to 1999 he was a teacher of Biomechanics at the State Institute of Theatrical Arts in Moscow. He is presently a permanent teacher of the prestigious Mime Centrum of Berlin and the director of the International School of Theatrical Biomechanics in Moscow. He holds renowned seminars in every continent.

CLAUDIA CONTIN

Figura di spicco della Scuola Sperimentale dell'Attore come attrice, come docente e come ricercatrice. Sempre più conosciuta a livello internazionale come Arlecchino e come maestra di Commedia dell'Arte, esperta di teatro orientale, è titolare anche di originali ricerche sperimentali per nuovi linguaggi d'attore. Si occupa con continuità di pedagogia teatrale per disabili. Ha pubblicato anche all'estero diversi copioni, saggi, relazioni ed interventi.

CLAUDIA CONTIN

A prominent figure of the Scuola Sperimentale dell'Attore as actress, teacher and researcher, she's increasingly known at an international level as Harlequin and as a teacher of Commedia dell'Arte, as well as an expert in Oriental theatre. She carries out original experimental researches for new actor's languages and deals on a regular basis with theatrical pedagogy for disabled people. She published, also abroad, various scripts, essays, reports and interventions.

FERRUCCIO MERISI

Fondatore a Pordenone nel 1989 della Scuola Sperimentale dell'Attore, si è formato negli anni '70 come allievo di Eugenio Barba e come regista del Teatro di Ventura. Ha poi diretto il Festival di Santarcangelo ed è stato docente stabile presso la Scuola del Teatro a l'Avogaria di Venezia.

Tiene seminari e dirige messe in scena in tutto il mondo. Ha inserito le ricerche sulla Commedia dell'Arte nel contesto linguistico-strutturalista più ampio delle ricerche sull'arte dell'attore contemporaneo.

FERRUCCIO MERISI

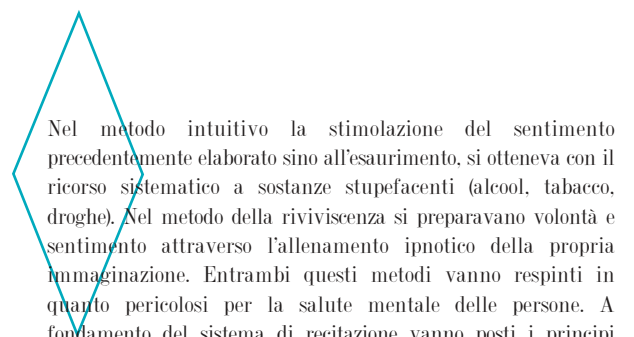
Founder of the Scuola Sperimentale dell'Attore in Pordenone in 1989, he grew up in the seventies as Eugenio Barba's pupil and as director of the Teatro di Ventura. He then directed the Santarcangelo Festival and was a permanent teacher at the Scuola del Teatro a l'Avogaria in Venice. He holds seminars and directs stagings all over the world. He included the researches on the Commedia dell'Arte in the wider linguistic-structuralist context of the researches on the art of the contemporary actor.

Assistenti ai laboratori di Commedia dell'Arte: LUCIA ZAGHET, CAROLINA GALLAI E CLELIA DELPONTE

Entrate come allieve nella Scuola Sperimentale dell'Attore in periodi e situazioni diverse, sono impegnate oggi nell'organico della Scuola stessa e partecipano in prima persona allo sforzo che la Scuola compie nella direzione di una sempre più precisa trasmissibilità degli elementi della Commedia dell'Arte e della loro universalizzazione nel confronto e nello scambio con altre forme di comportamento scenico.

Assistants to the workshops of Commedia dell'Arte LUCIA ZAGHET, CAROLINA GALLAI E CLELIA DELPONTE

They began their training at the Scuola Sperimentale dell'Attore in different periods and situations and they are now part of its staff, directly participating in the Scuola's effort towards achieving the ability to transmit more and more precisely the elements of the Commedia dell'Arte and to universalize them in the comparison and in the exchange with other forms of scenic behaviour.

Nel metodo intuitivo la stimolazione del sentimento precedentemente elaborato sino all'esaurimento, si otteneva con il ricorso sistematico a sostanze stupefacenti (alcool, tabacco, droghe). Nel metodo della riviviscenza si preparavano volontà e sentimento attraverso l'allenamento ipnotico della propria immaginazione. Entrambi questi metodi vanno respinti in quanto pericolosi per la salute mentale delle persone. A fondamento del sistema di recitazione vanno posti i principi della visione biomeccanica della natura umana. Alla luce di questo, la formazione della reattività dell'attore viene condotta in modo tale che i processi psichici divengano il risultato di una buona condizione fisica.

(Vsevolod Mejerchol'd - L'attore biomeccanico
Ubulibri Milano 1993)

In the intuitive method, the feeling, which had been previously thoroughly elaborated, is stimulated by the systematic use of drugs (alcohol, tobacco, drugs). In the "re-living" method will and feeling were prepared through the hypnotic training of one's own imagination. Both these methods must be rejected as they are dangerous for people's mental health. At the basis of the acting system we must put the principles of the biomechanical vision of human nature. In the light of this, the training of the actor's reactivity is led in such a way that the psychic processes become the result of a good fitness.

(Vsevolod Mejerchol'd - L'attore biomeccanico
Ubulibri Milano 1993)

Per maggiori informazioni, eventuali iscrizioni ai
laboratori o prenotazioni:
For further information, enrolments or reservations:

Scuola Sperimentale dell'Attore,
casella postale 294, Pordenone - Tel e Fax: 0434 520074

www.arlecchinoerrante.com
contact@arlecchinoerrante.com

hellequin Scuola Sperimentale dell'Attore

Comune di Pordenone
Comune di San Vito al Tagliamento
Regione Friuli V.G. Provincia di Pordenone

1 - 19 settembre 2002

a Pordenone e San Vito al Tagliamento

L'ARLECCHINO ERRANTE

Meeting Internazionale
Per l'Arte dell'Attore

anno 6°: la biomeccanica,
maschera per lo sciamano futuro
6th year: biomechanics, a mask for the future shaman

laboratori, spettacoli, dimostrazioni,
conferenze e altro

workshops, shows, performances, conferences and more

tra la Commedia dell'Arte e l'Arte del Corpo-Mente
between Commedia dell'Arte and the Art of the Body-Mind

Direzione Artistica: Ferruccio Merisi ♦ Consulente Generale: Federico Toni ♦ Responsabile Pedagogico: Claudia Contin ♦ Contributi al Progetto: Claudia Contin, Claudio Cudin, Miria Coan, Angelo Battel, Flavio Massarutto, Angelo Bertani ♦ Organizzazione: Clelia Delponte, Lucia Zaghet, Carolina Gallai ♦ Comunicazione: Ferro & Fogo Inc. ♦ Grafica: Dimitri Fogoliri

SPETTACOLI ED EVENTI SPECIALI

Settembre 2002

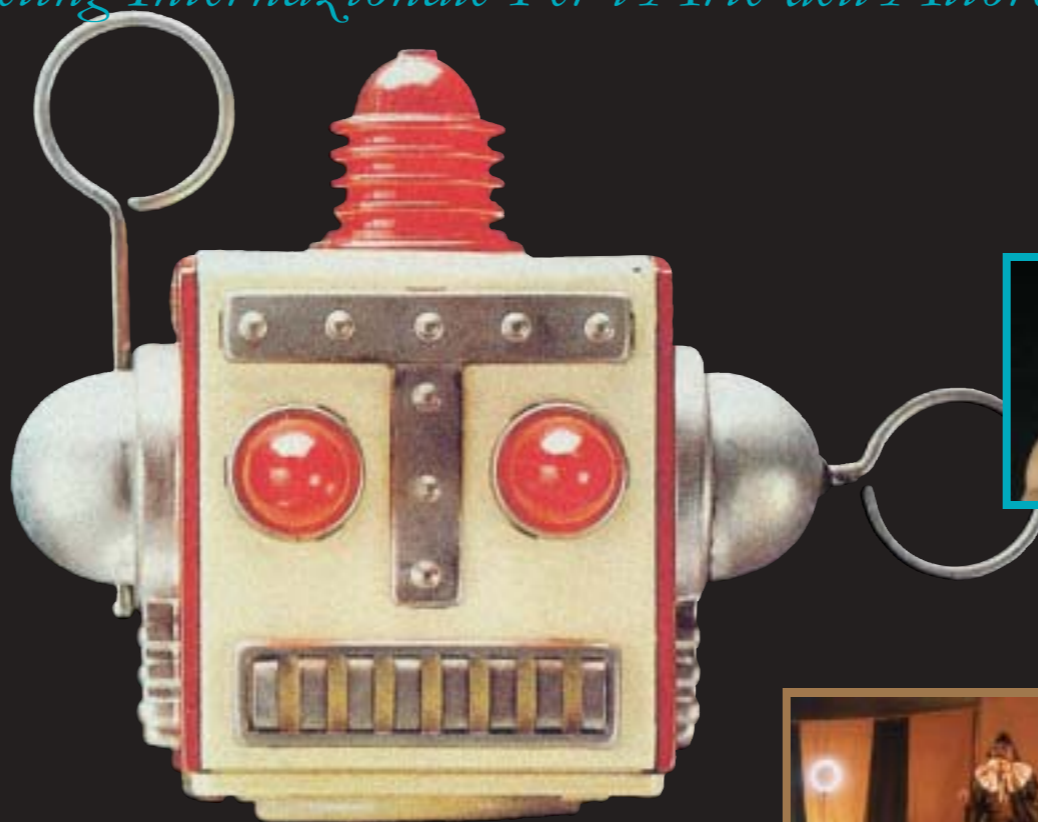
In collaborazione con:
Comune di Pordenone
Estate in Città

hellequin
Scuola Sperimentale dell'Attore

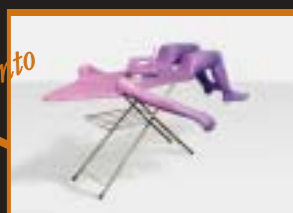
e con:
Comune di San Vito al Tagliamento
Regione Friuli V.G. Provincia di Pordenone

L'ARLECCHINO ERRANTE

Meeting Internazionale Per l'Arte dell'Attore

MOSTRE a San Vito al Tagliamento
Complesso dei Battuti
INAUGURAZIONE 7 SETTEMBRE ore 11
Attore, Volto, Identità
7-22 Settembre

"Quasiumani"
mostra dell'artista Carlo Vidoni

"Teatri di Carta"
bancarella di editoria teatrale

a cura della Libreria al Segno e della Biblioteca di San Vito

lunedì

2

Pordenone, loggia del Municipio

ore 18.30

Inaugurazione:

Arlecchino intervista il Sindaco
(con brindisi per tutti)

giovedì

5

Pordenone, Torre,

Giardino del Castello

[Auditorium Concordia]

ore 21

"Le Argonautiche"

Compagnia Laboratorio Permanente di Ricerca Teatrale, Torino

giovedì

19

Pordenone, Piazza di Torre

[Deposito Giordani]

"Frankenstein" ore 21

Teatro Nucleo di Ferrara

(al termine: brindisi di arrivederci al prossimo "Arlecchino Errante")

Laboratorio per il Pubblico a Pordenone
Tra Futuro e Antico

Castello di Torre (Bastia e Giardino)

Personantes ore 17

Dimostrazione-spettacolo di Commedia dell'Arte
con C. Delponte, C.Gallai, L.Zaghet, L. Grizzo, G. Gabrielli.
Interventi di F. Merisi e F. Toni

domenica

15

Bastia del Castello di Torre

[Teatrino di Borgomeduna]

"Il Mondologo di Arlecchino" ore 21

di e con Claudia Contin, versione speciale per il quartiere Torre

sabato

7

Auditorium del Centro Zotti

L'Eredità

ore 17 **Racconti e Filmati**

conducono Claudio Spadola e Gennadi Bogdanov

WORKSHOPS

1 settembre

4 La Maschera nel Corpo
doc. Claudia Contin e Ferruccio Merisi

5 settembre

11 Principi di Biomeccanica nella Costruzione del Movimento
doc. Gennadi Bogdanov

12 settembre

19 Drammaturgia del Movimento nella Commedia dell'Arte
doc. Claudia Contin e Ferruccio Merisi

sabato

14

Sala Rossa Municipio

Tra tradizioni e sperimentazioni, ore 17

conferenza e presentazione del sito web della Associazione Nazionale Critici di Teatro

Bastia del Castello di Torre (o giardino)

Il Corpo Impossibile ore 21

Fantasmagoria con C. Contin, Huang Shao Song, Luca Grizzo, Giorgio Gabrielli, Federico Toni, F. Merisi

domenica

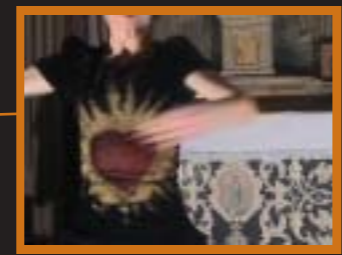
8

Auditorium del Centro Zotti

I Diseredati

ore 17 **Quattro Racconti d'Arte d'Attore**

Dimostrazioni di lavoro con D. Regnoli, C. Dalla Muta, B. Ferrari, B. Favale

giovedì

12

Pordenone, Torre, Giardino del Castello

[Auditorium Concordia]

ore 21

"Maschere in Bianco"

Hellequin - Scuola Sperimentale dell'Attore

Per tutti gli spettacoli **blu**:
ingresso simbolico € 2
Altri Colori:
ingresso libero
Info: 0434 520074