

ATELIER „ON THE EDGE”, condus de Nicoletta Cabassi

LABORATOR EXPERIENȚIAL INTENSIV - 1 ZI - 7h

Formarea fizică și de mișcare a actorilor aspiranți sau formarea de dans/mișcare a actorilor profesioniști necesită o schimbare a parametrilor operaționali și a obiectivelor aplicate în mod normal dansatorilor. Încercarea este de a forma un actor fizic, la 360°, capabil să-și folosească propriul corp ca mijloc de expresie și comunicare scenică. Pe scurt, un performer. Pentru a realiza acest lucru, este necesar să se ofere instrumentele-cheie (atât tehnice, cât și teoretice) pe care să se bazeze propria practică și propria experimentare, prin intermediul unei formări specifice care să ia în considerare toate aspectele care contribuie, atât individual, cât și în grup: corp, voce, respirație, cuvânt, cântec, text, ritm, muzică, tăcere, energie, mișcare, dans și actorie.

Din punct de vedere pur lingvistic, „în cercetarea mea personală explorez în principal dezechilibrul, mișcarea de tranzit, posibilitatea de a RĂMÂNE complet în afara axei; mă interesează foarte mult acel punct foarte delicat de transformare a împingerilor și contrapingerilor dinamice, în care se poate produce prăbușirea, pierderea controlului și, prin urmare, căderea la pământ și recuperarea acesteia, pierderea mentală a coordonatelor externe și, cu toate acestea, continuarea pe deplin a spectacolului și continuarea... Este o metamorfoză continuă a greutății, de la un punct X la un punct Y, modelând spațiul, contractând sau extinzând spațiul și receptarea/percepția acestuia, printr-o alterare constantă a stării dinamice care uneori exclude actul voluntar și salută eroarea. Este reacția implicită la un impuls care duce la o fază consecventă și ulterioară; poate fi punctul cel mai înalt al parabolei sau punctul cel mai jos al hiperbolei: lucrările mele explorează aceste două extreme și se plasează acolo...”. On the edge!

CUM SE DESFĂȘOARĂ CURSUL ȘI FORMAREA:

Prima parte a cursului include lucrul la sol și eliberarea, explorând relația dintre corp și gravitație, dintre „centru” și dinamica circulară și eliptică; de la început, lucrul se concentrează pe centru pentru a obține un corp organic care acționează prin sinapse. Se pornește de la pelvis ca generator de respirație și mișcare, de unde se iradiază la extremități, pentru ca apoi să se exploreze spațiul printr-o abordare „labaniană” (o mare parte a lucrării este împrumutată din cercetările lui Rudolf von Laban); fundamental este studiul „pârghiilor” și al suporturilor. Este un mod de a studia mișcarea, pornind de la „spirală” naturală inerentă corpului, pentru a ajunge progresiv la un stadiu avansat de viteză; podeaua este considerată un partener care nu limitează dinamica, ci generează posibilități noi și fără precedent. În aceeași direcție conceptuală, spațiul este considerat un loc energetic și neutru în care actorul/performerul scrie și desenează, dând semne și culori cu corpul și/sau vocea sau prin ambele. În acest fel, performerul este îndemnat să devină un actor conștient care face un semn în spațiu cu propriul corp/instrument, inserându-se în spațiu cu energie și precizie. În cazurile în care există necesitatea de a pune în scenă un schimb public, se ia în considerare și „realizarea de coregrafii”, sprijinindu-se și punându-se în aplicare procesul descris mai sus (individual și/sau coral) pentru a ajunge la crearea de piese mici care includ atât faze de creație individuală, cât și colectivă, ajutându-l pe student să își integreze propriul limbaj cu modalitățile lingvistice ale coregrafului (care lucrează atât prin furnizarea de material, cât și prin modificarea materialului propus).

Lucrarea necesită rezistență mentală și fizică, concentrare și profunzime..

Câteva subiecte:

- *Elemente de lucru pe podea și tehnică de eliberare*
- *Elemente de bază ale dansului contemporan*
- *Utilizarea greutății, aplicarea și analiza acesteia*
- *Utilizarea spațiului, aplicarea și analiza acestuia*
- *relația strictă dintre respirație și mișcare*
- *utilizarea triadei sunet/cuvânt/corp*
- *claritatea gestului*
- *Improvizația pe sarcini specifice, atât individual, cât și în grup*
- *învățarea unor secvențe coregrafice foarte simple și scurte*
- *legătura conceptuală dintre mișcare și cuvânt: utilizarea suportului coregrafic în același mod ca și cuvintele și frazele*
- *dramaturgia fizică: caracterizarea personajelor prin intermediul corpului*
- *ascultarea celorlalți: coralitarea*

OBSERVAȚII

- Atelierul este deschis tuturor, indiferent de pregătire și experiență.
- Grupul trebuie să fie format din minimum 10 participanți.

Nicoletta Cabassi

Nicoletta Cabassi este dansatoare/coregrafă/performer/învățătoare cu o pregătire clasică și contemporană în Italia și în străinătate. Și-a integrat formarea în dans cu studiul, experimentarea și practica teatrului, muzicii, cântului, științelor umaniste și artei. A început pregătirea de balet la vârsta de 5 ani, dar curând interesul ei a fost îndreptat spre cercetare și a decis să aprofundeze studiul dansului contemporan. De-a lungul anilor i-a cunoscut pe René Lejeune, Thierry Parmentier, Angelin Preljocaj, Frédéric Flamand, Wim Vandekeybus, Jean-Yves Ginoux, Ed Wubbe, Virgilio Sieni, Roberto Castello, Raffaella Giordano, M. Abbondanza/A. Bertoni și William Forsythe. În 1994, a petrecut o perioadă la Paris ca „stagiară” cu Maguy Marin. A studiat teatrul cu Philippe Lecoq, Catlin Cobb, Thierry Salmon, Pippo Delbono și Cesare Ronconi (Teatro Valdoca). A lucrat în diferite teatre de operă italiene și internaționale și cu companiile Infidi Lumi, XE de J. A. Anzillotti, Teatrodanza Skené de Ugo Pitozzi, La Nuova Complesso Camerata, Artemis Danza de Monica Casadei, Tocradanza, La Fura dels baus și cu artistul Tino Sehgal, cu care colaborează din 2005 (This is so contempo(ra)ry, Instead of allowing..., These associations și anul trecut This you as singer) și multe altele. În calitate de dansatoare și creatoare, a colaborat cu regizorii Leandro Lisboa (scurtmetrajul Crisalide), Daniele Spanò (dansator și coregraf în videoclipul realizat pentru 150° Unității Italiene și proiectat pe Palazzo Colonna din Roma), artistul vizual Martin Romeo (coregraf și performer în Input body II și The method), Virginie Daenekyndt (Oxymel), Virginia Spallarossa - Monica Secco (Study on Minotaurus), Paolo Mangiola (în rezidență timp de 11 ani la Royal Opera House și la Sadler's Wells Theatre din Londra), Simona Lisi și OTTOelectro. De aproape 15 ani colaborează cu regizorul de operă Stefano Poda, luând parte la producțiile acestuia în Italia și în străinătate, adesea cu roluri solistice precum Putin-pao în Turandot, Lady Capulet în Roméo et Juliette (NCPA, China), solistă în Faust (în Italia, Belgia, Elveția și Israel) și Magdalene în La juive; recent a fost icoana sa pentru spectacolul de foarte lungă durată de la Săptămâna designului din Milano. Timp de trei sezoane, 2013-2015, a fost asistent artistic al Tanz Company Gervasi din Viena (Austria), unde a creat Solo, whit guests, The white horn și What kind of animal... ? la Oden Theater și la Tanzquartier.

Coregrafie și mișcări teatrale: Nicoletta a început să lucreze ca coregraf profesionist în 1992, la Parma (IT), debutând cu El Bosco, la nave piena di vento (inspirat de Hieronymus Bosch), apoi repus în scenă în anul următor la Teatro Bibbiena din Mantova; acest eveniment a marcat nașterea proiectului Lubbert Das, cu care va semna următoarele creații. Pentru festivalul La Bècquée din Brest (Franța), creează Sous le soleil pentru Compagnie Pour un soir. În 2015 este în rezidență la Plzen (capitală europeană temporară a culturii), unde creează Nowhere / Now here și ca concepute coregrafia pentru La Traviata la Teatro Verdi din Padova. În 2017 prezintă „AREPO_le miroir” pentru Festivalul Verdi Off (comandat de Teatro Regio din Parma). În 2019 premiera HOP.E în La Maggiore, creat pentru și cu compania Borderline Danza; câteva luni mai târziu semnează „Orfeo e Euridice”, o coproducție între Bassano Opera Festival și Teatro Verdi din Padova. În 2020 începe colaborarea cu BTT, Balletto Teatro din Torino. În plină pandemie, primește o invitație de la Café Muller pentru a crea o piesă și apoi prezintă solo-ul In divenire/in becoming pentru Nice Platform (whitin din toată stagiunea de dans și teatru se dovedește a fi cea mai vizualizată pe platforma digitală). În 2021, La Settima debutează cu BTT la istoricul Teatro Bellini din Napoli. În 2022 creează Vita Nova I - II, comandat de Padova Danza pentru festivalul internațional La Sfera. Colaborează cu Teatro del Cerchio și NumeriPrimi pentru secțiunea Young Theatre. În 2021 va crea duetul Plateau allumé cu Loredana Scianna.

Clasele principale: de multe ori, pentru cursurile profesionale sau semi-profesionale, clasele au luat și forma unei creații coregrafice publice, deoarece acest lucru a fost solicitat în mod expres de centre ca experiență formativă pentru cursanți. Din acest motiv, pe lângă seminariile desfășurate în Italia și în Europa, cele două aspecte sunt adesea întrepătrunse pe parcursul carierei.

Timp de mai mulți ani (2004-2008), Cabassi a colaborat activ cu C.T.R. (Centrul de Cercetare Teatrală) din Veneția, îndeplinind rolul de profesor principal și coregraf; în calitate de profesor/coregraf invitat a lucrat: la Academia Națională de Dans din Roma (unul dintre câștigătorii concursului deschis Resid'AND); pentru cursul avansat R. O.S. la Opus Ballet, Florența, de mai multe ori la BorderLab of Borderline Danza, la EkoDance Project, la Festival Cassero in Danza, la D.E.O.S., și „coregraf rezident” pentru anul universitar 2021-2022 pentru cursurile avansate ale Padova Danza Project (toate cursurile avansate și organizațiile recunoscute de Ministerul Culturii); invitat pentru un scurt laborator la Liceo Coreutico din Reggio Emilia; la Paris, la Micadanse și la CCN Le Phare din Brest; în cadrul proiectului Bioma, predă și creează „o(s)chéma” cu tinerii; din 2023 va colabora cu noua Accademia Proscenio din Parma, ocupându-se de pregătirea fizică a actorilor.

Premii: cu Sub Rosa obține Premiul Criticii și Premiul Tineretului la Festivalul Ermo Colle (2006), iar cu SOL (pe muzica lui Ezio Bosso, inedită la acea vreme și donată de acesta) obține Premiul Publicului și Premiul Organizației la Festivalul Voci dell'Anima (2010).

Linkuri video de predare

<https://www.youtube.com/watch?v=5CNWwjMilQA> (creație pentru Professional Dance Training la Studio XL (Fonderia, Reggio Emilia)

<https://www.youtube.com/watch?v=uJXeWBrpetI> (creație pentru cursul ROS la Opus Ballet (2017)

<https://vimeo.com/196558424> creație pentru Resid'AND la Academia Națională de Dans din Roma

<http://vimeo.com/151638983> solo + improvizație realizată de un dansator după 3 săptămâni de formare în Plzen, iulie 2015

http://www.youtube.com/watch?v=OV0HnQM_exM + <https://vimeo.com/223901259> +
<https://vimeo.com/223902357> secvență de improvizație ghidată la NOD în Torino
<https://vimeo.com/194816385> (atelier de performanță la Napoli în cadrul festivalului B.Author)
<https://vimeo.com/181184505> Repetiție a uneia dintre părțile de spectacol ale atelierului cu rezultat public la MUST în Lecce (IT) 2016
<http://vimeo.com/135068533> + <https://vimeo.com/177710571> părți ale unui atelier la Teatro alla Corte di Giarola, Parma

Linkuri către videoclipuri ale lucrărilor:

- 1) <https://vimeo.com/812153357> + <https://vimeo.com/817438252?share=copy> + promo „Vita nova I” și „Vita nova II” (create pentru Padova Danza Project)
- 2) <https://vimeo.com/446823755> video creat de AND pentru a celebra coregrafii invitați de-a lungul anilor
- 3) „Nowhere/now here” (Plzen) <https://vimeo.com/168177959>
- 4) „SOL ” www.youtube.com/watch?v=PRMVk7Xijs0
- 5) <https://vimeo.com/334900015> „HOP.E in A Maggiore” (trailer) cu compania Borderline, de Cabassi prima și ultima mișcare
- 6) „Self” cu OTTOelectro <https://vimeo.com/176921619> + www.youtube.com/watch?v=gvuTAFXjL_4
- 7) „Corpi provvisori” (versiune scurtă) <https://vimeo.com/87747418>
- 8) trio din „2968 BE/EACH împotriva prostiei ” <http://vimeo.com/34740937>
- 9) extrase din „Bacchini 8 e mezzo ” <https://www.youtube.com/watch?v=kbKgnUTGPai>
- 10) „Arepo_le miroir”, pentru Festivalul Verdi Off 2017 <https://vimeo.com/236477051>
- 11) <https://vimeo.com/417966212> experimentare pentru creație video („Hash_tag”) cu Simona Lisi

---

Cost: 75 de euro.

Unde: Soroca

Când: 29 septembrie 2024, de la 10.00 la 18.00 (cu o pauză de prânz autogestionată de la 13.00 la 14.00)

Informații și înregistrare:

Mail info@melpomeneacademy.org

Viber/WhatsApp +39 338 190 987