

Nuovi approcci europei alle arti e all'inclusione sociale

PROGRAMMA Venerdì 23 Settembre

PRESENTAZIONE – SPETTACOLO – WORKSHOP – DIBATTITO

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Angela Coccozza

la mappa non è la terra

Il workshop di Angela, la Mappa non è la Terra, esplora i fondamenti poetici della mente.

"Nel mio lavoro con persone emarginate dalla società, cerco di offrire loro mezzi con cui possano riscattarsi. Il mio obiettivo è fargli scoprire le loro anime, liberare il corpo e la mente attraverso il teatro danza, con un caratteristico, appassionato approccio Italiano/Mediterraneo.

Dal 1982, Angela Coccozza lavora come ballerina professionista, cantante, attrice e coreografa. Venti anni fa cominciò a lavorare usando il linguaggio del corpo per aiutare i bambini colpiti da PTSD (Disturbo post Traumatico da Stress).

Cambridge laboratorio musicale

Un workshop di musica creativa basato usando un aspetto della città come un punto di partenza. es. persona, edificio, evento, panorama ecc. Noi creeremo, eseguiremo e registreremo il nostro capolavoro in un'ora.

Clean Break

Clean Break fu creata nel 1979 da due donne detenute nell' HMP Askham. Lavoriamo con donne che hanno avuto problemi col sistema giudiziario e donne con problemi di alcool o droga o di salute mentale. Questa presentazione fornirà ai partecipanti l'opportunità di conoscere il lavoro di Clean Break; in particolare la nostra comunità basata sull' insegnamento di arti e su programmi di reinserimento al lavoro per i giovani assistiti e quelli a rischio.

La presentazione sarà fatta da Anna Herrmann, Ministro dell'Istruzione e Jo Whitehouse, lavora per lo sviluppo delle imprese di giovani donne. Anna ha lavorato in teatro e nell' istruzione per diciassette anni, come attrice, relatrice del workshop, direttore e manager concentrandosi su teatro e dramma come strumento per il cambiamento personale, sociale e politico, sia nel Regno Unito che all'estero. Prima di giungere a Clean Break era stata Arts Education Manager per Charlton Athletic Race Equality Partnership. Anna è la coautrice di *Facendo un salto*: Teatro di responsabilizzazione: un manuale pratico di teatro per i ragazzi.

Dance United

Vedremo alcuni dei documentari prodotti da **Dance United** sui progetti di ballo intensivo nelle prigioni del Regno Unito.

Tara-Jane Herbert è il Direttore Artistico di **Dance United** e si occupa di giustizia penale.

Diplomata alla Scuola di ballo Rambert, inizialmente ispirata da William Louthier, ha ballato in molti posti di Londra. Durante la sua carriera di successo come ballerina Tara ha anche insegnato e fatto da coreografa a livello nazionale ed internazionale. Tara è stata la coreografa di molte compagnie inclusa la RSC, Teatro di Liverpool, the Royal Albert Hall, Unicorn Arts Theatre and The David Glass Ensemble. Ha insegnato in scuole di ballo per professionisti e varie sedi incluso The Place, Millennium Dance 2000, Dance Works and London Studio Centre. Ha lavorato anche con un gruppo di bambini di strada e rifugiati in Indonesia, Italia, Brasile e Etiopia. Con Susannah Broughton, ha diretto e istituito il programma Dance United per donne in prigione *Breaking Barriers*. Più recentemente ha lavorato come co-coreografa alla recente produzione del *Firebird* di Stravinsky con la Filarmonica di Berlino.

Engage Theatre

Improvvisazione, creatività e immaginazione

Questa sessione esplorerà i workshops di drammaturgia che la compagnia Engage Theatre usa quando lavora al servizio di igiene mentale con utenti e staff. Vedremo inoltre il processo d'ideazione di Engage Theatre. Engage Theatre usa giochi ed esercizi per creare un gruppo dinamico e sviluppare creatività e immaginazione. Il gioco è l'essenza del teatro per Engage Theatre e viene usato come processo terapeutico nei loro workshop e come l'essenza del processo di ideazione usato per scrivere.

Engage Theatre è una nuova compagnia di teatro di comunità che si trova in East Anglia e che punta a trovare i suoi progetti a partire da problemi e necessità evidenziati dalla comunità stessa. Lavorano con la comunità attraverso workshops di drammaturgia, sviluppando collaborazioni con altre associazioni nella comunità e creando un nuovo teatro che deriva da questi problemi e collaborazioni. Finora il loro teatro è stato incentrato sull'importanza della narrazione e della rappresentazione.

Engage Theatre ha lavorato a Pietroburgo prima di quest'anno con MIND e NHS . La necessità era quella di sviluppare l'uso del dramma nel centro e creare una rappresentazione per sfidare lo stigma sulla salute mentale ed andare in tournée. Hanno lavorato con gli utenti del servizio di salute mentale e il personale gestendo i workshops. Da questo lavoro Engage Theatre ha ideato una rappresentazione intitolata **Matto** ed un workshop generale. Dopo un tour sperimentale , finito al The New Wolsey Studio, Engage sta organizzando per l'autunno un tour di *Matto* nelle scuole, le università, università, gruppi di comunità e giorni di training professionale.

Rosa Wyatt è uno dei fondatori di Engage Theatre ed è anche un attrice indipendente, organizzatrice, direttore e capo relatrice del workshop.

'Four murders and a drugs bust' e 'The Bach and Mozart Project'

Four Murders and a Drugs Bust è un dramma affascinante basato sulle vere storie di cinque detenuti nella Prigione di Parkhurst, come ha detto l'autore, Vincent McNerney. Brutale, comico e scandaloso, offre un viaggio nelle menti e nelle circostanze che sono dietro ad alcuni dei crimini più gravi della società.

"un ritratto irresistibile di uomini disperati in grandi ristrettezze che colpisce ... [McNerney] ha avuto il coraggio di lasciare i dettagli tetri e inquietanti per sino per se stessi, senza sentire il bisogno di essere sotto giudizio o dando chiarimenti ... "
(Palcoscenico)

Mentre entrambi i drammi sono progettati per essere fruibili dalla maggior parte degli spettatori, è in loro incorporato un elemento istruttivo che potrebbe essere usato per educare un nuovo pubblico. Escape Artists potrebbe aiutare in questo, visto che una delle nostre specialità è

portare avanti progetti di dramma con giovani, specialmente quelli ritenuti essere 'a rischio.'

Il Bach e Mozart Project di Adriano Vianello è un racconto illuminato di due detenuti intenti a scappare dalle loro circostanze. Offre 50 minuti di dialogo forte ed umoristico, interpretato da ex-carcerati molto acclamati come attori. Un successo in Italia, il dramma è stato tradotto da Escape Artists e sarà portato in tournèe nel Regno Unito il prossimo anno per la prima volta.

"Spettacolare e profondamente gratificante per il pubblico... "
(Corriere della Sera)

Vincent McNerney ha scritto molto per la BBC. Ha anche scritto e prodotto per il Teatro di Landor a Londra, dove è il Literary Manager. Per più di venti anni, ha insegnato scrittura creativa ed è stato Scrittore presso molte prigioni ad alta sicurezza. Le testimonianze di detenuti della Prigione di Parkhurst sono state raccolte ed adattate per creare Four Murders and a Drugs Bust. Vincent McNerney è al momento Head of Script Development presso il CSV Media.

Geese Theatre

L'uso della maschera nel lavoro di gruppo con colpevoli di reato

Andy Watson, Direttore Artistico di Società del Teatro delle Oche inviterà i partecipanti ad esplorare uno degli strumenti teatrali più noti ed utili : la maschera. Il workshop pratico darà ai partecipanti l'opportunità di riflettere sul ruolo della maschera nei lavori di gruppo che coinvolgano colpevoli di reato.

Geese Theatre è un team di attori e lavoratori che presenta drammi interattivi e workshops, training, consulenze per le prigioni, istituti minorili, agenzie in Inghilterra, Scozia, Galles e l'Irlanda. La compagnia ha guadagnato una reputazione internazionale per il suo lavoro innovativo con giovani a rischio e dal 1987 ha funzionato in più di 150 istituzioni di custodia e con 42 probation area. Durante questo periodo, noi abbiamo lavorato con più di 100,000 colpevoli e 30,000 altri individui.

Geese è ampiamente riconosciuta come una delle organizzazioni chiave nel mondo delle arti inserite nel sistema giudiziario penale.

Grazie alla qualità del suo lavoro artistico, così come all'abilità nel connettersi con alcuni dei gruppi socialmente più esclusi, il lavoro della compagnia è stato riconosciuto a livello nazionale: la compagnia sta aprendo le ali e lavorando anche a livello internazionale, recentemente con The British Council in Bulgaria

Con una performance per persone a rischio di traffico umano e nel 2005 con un progetto che esplorava le problematiche relative al reinserimento di donne prigioniere a Baku, Azerbaijan.

Massimo Ranieri

Dal corpo alla scena

Un breve workshop teso ad esplorare la possibilità per gli attori di drammatizzare se stessi, stimolando la creatività di pazienti con problemi psichiatrici ed altre forme di problemi sociali.

Il metodo è basato sull'idea dell'uso del corpo (primo strumento dell'espressività umana) in relazione agli elementi base del teatro (colore, forma, suono).

Questo tipo di lavoro dà l'opportunità di recitare tanto nel teatro tradizionale quanto in musical.

Direttore, attore, ricercatore antropologico e ricercatore di spettacolo Massimo Ranieri tiene workshop in contesti sociali sia in Italia che all'estero. Ha studiato con Gerzy Grotowky (Polonia), Living theatre U.S.A (Julian Beck), Teatro dell'Invisibile Brasile (Augusto Boal) e Teatro

T.R.A.C. Venezuela (Miguel Ponce). è membro fondatore dell'Istituto di Ricerca dell'Antropologia dell'Attore (1978)

'Rehearsals' UK Film Premiere

L'ambizione di Riksteatern's è che dovunque in Svezia, dovrebbe essere facilmente accessibile arte di qualità. Riksteatern presenta e produce dal dramma svedese classico al contemporaneo.

Il lavoro del **Theatre de l'Opprime**

Il teatro dell'oppresso di Parigi, lavora con gruppi ed organizzazioni molto diversi tra loro, tra questi le carceri.

In tutti i giochi ed esercizi del nostro metodo, il teatro dell'immagine ha un ruolo chiave; ciò implica un uso "fisico" del teatro fin dall'inizio del processo.

E' importante fornire ai partecipanti una panoramica del teatro dell'oppresso durante un workshop della durata di un'ora facilitato anche dalla presenza di Delphine Dey, responsabile del progetto teatro in carcere.

Ho lavorato con il teatro dell'oppresso negli ultimi 5 anni: recitando nel teatro forum, facendo il "joker" e sopravisionando i workshop. In più negli ultimi anni mi sono concentrato sui burattini ed intendo esplorare il possibile legame con il teatro dell'oppresso nel prossimo futuro.

Theatre Resource

Theatre Resource è un'organizzazione artistica tesa a sviluppare e promuovere la creatività e la cultura delle persone disabili socialmente escluse per il bene di tutti.

Nel nostro lavoro noi;

- " " Generiamo percorsi tra le arti
- " " Incentiviamo lavori diversi e sperimentali di alta qualità.
- " " Offriamo opportunità di lavoro e training
- " " Creiamo piattaforme per l'esplorazione e rappresentazione delle storie di gruppi esclusi
- " " Garantiamo accessibilità ed eguaglianza ad ampio spettro nel mondo dell'arte nelle comunità in cui operiamo

Questo workshop interattivo esplorerà le relazioni tra le arti e le comunità escluse. Noi useremo tecniche di drammaturgia per modellare il modo in cui funziona il teatro delle risorse.

Youth Justice Board

Un'opportunità per il cambiamento

Questo workshop presenta i training del **Youth Justice Board** disponibili per gli artisti ed offre la possibilità di riflettere sull'esperienza dei giovani nel sistema di giustizia minorile.

Tom Jefford ha lavorato nella Giustizia minorile per 13 anni ed è Head of the Youth Offending Service nel Cambridgeshire

Ruth Searle è una consulente per lo sviluppo e l'apprendimento per il **Youth Justice Board** ed ha lavorato nel sistema Giudiziario 20 anni.