

Relazione sulla programmazione delle attività e delle iniziative dell'anno 2014

Il 2014 è stato per Instabili Vaganti un anno importante in quanto ha segnato i primi 10 anni di attività, anni in cui la compagnia ha saputo affermarsi come un'eccellenza del territorio conosciuta a livello internazionale. Nelle strategie produttive, formative e di promozione teatrale per il 2014 la compagnia ha portato a termine una serie di progetti culturali finalizzati alla produzione e distribuzione di performance di teatro contemporaneo e di sperimentazione incentrate sulla contaminazione dei linguaggi espressivi e del contemporaneo, sull'interdisciplinarietà e con una particolare attenzione all'interculturalità e a tematiche di grande importanza per il contesto sociale contemporaneo di riferimento. In particolare questi progetti si sono concentrati su tematiche come quelle del lavoro, dell'interculturalità, del viaggio inteso come spostamento e mobilità degli artisti nel mondo, e dell'attualizzazione delle tradizioni artistiche e culturali del nostro territorio e di altre culture con le quali la compagnia verrà in contatto.

Dal punto di vista della produzione è stato un anno intenso e segnato da numerosi debutti di nuovi spettacoli e performance: **La memoria della carne** in collaborazione con La Soffitta centro di promozione teatrale dell'Università di Bologna, **Gender Profile** in collaborazione con l'Università Bicocca di Milano, **MADE IN ILVA** versione in Inglese dello spettacolo L'Eremita contemporaneo MADE IN ILVA per il Festival Fringe di Edimburgo, **MEGALOPOLIS # Napoli** performance per la Stazione metropolitana Vanvitelli a Napoli in occasione del Festival Attraversamenti Multipli, **East meets West** performance realizzata a Seul in Corea del sud nell'ambito del progetto internazionale Stracci della memoria.

Il rinnovo della convenzione con il Comune di Bologna - Quartiere Reno e la convenzione in essere con il Comune di Bologna Sistema culturale e giovani, per la gestione del **LIV Performing Arts Centre**, sede della compagnia, ha dato continuità nella programmazione di qualità, innovazione e carattere internazionale che ha contraddistinto questo spazio negli ultimi 4 anni.

In particolare nel 2014 è stata incentivata l'attività di alta formazione per attori e danzatori con l'istituzione della scuola internazionale di teatro fisico diretta da Instabili Vaganti ed una serie di percorsi di formazione rivolti ai giovani del territorio, grazie al progetto **Theatre Media Lab – Percorsi laboratoriali nella città Globale**, sostenuto da Regione Emilia-Romagna e Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna. Insieme alla IV edizione del Festival PerformAzioni, il progetto Theatre Media LAB, ha rappresentato il nucleo della programmazione del LIV Performing Arts Centre, con eventi in collaborazione con due tra gli spazi culturali più importanti della città: **il centro di promozione teatrale La Soffitta del Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna e il Teatro Arena del Sole - ERT**. Collaborazioni preziose che testimoniano la volontà di Instabili Vaganti di interagire con gli altri attori del tessuto culturale cittadino e di relazionarsi in modo proficuo con le altre realtà del contemporaneo.

Il 2014 è stato inoltre il primo anno del progetto triennale **Obiettivo Stabilizzazione A strong base for a dynamic project** finanziato nell'ambito del programma *Funder 35* e che intende dare enfasi alle caratteristiche proprie della produzione della compagnia avendo come obiettivi generali l'incremento e la diffusione dell'attività produttiva, la conoscenza e la conseguente circuitazione locale ed internazionale dei propri prodotti, grazie alla costruzione di una stabilità economica e finanziaria della struttura in grado di supportarsi autonomamente nel tempo.

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE

Nuove produzioni

1. LA MEMORIA DELLA CARNE

Nuova tappa del progetto Stracci della Memoria, che è stata presentata al LIV il 6 febbraio 2014, nell'ambito del progetto "Teatri da camera" a cura di Silvia Mei, in collaborazione con il Centro La Soffitta - Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna

2. GENDER PROFILE

Performance nell'ambito del progetto Ciak Gender Profile, in collaborazione con l'Ateneo di Milano-Bicocca - Comitato Pari Opportunità e ABCD - Centro Interdipartimentale per lo Studio dei Problemi di Genere. La performance ha debuttato a Milano il 20 marzo 2014 presso l'Ateneo Milano Bicocca e replicato il 9 maggio 2014 presso il LIV Performing Arts Centre.

3. MEGALOPOLIS # Napoli

Performance del progetto Internazionale MEGALOPOLIS appositamente creata per il Festival Attraversamenti Multipli a Napoli negli spazi della stazione metropolitana Vanvitelli.

Al fine di **favorire la durata delle produzioni**, le riprese sono state:

1. *L'eremita contemporaneo – Made in Ilva*

Spettacolo sulla vicenda dell' ILVA di Taranto vincitore di numerosi premi a livello nazionale ed internazionale tra cui: Premio Cassino OFF Teatri di vita, Premio Antonio Landieri – Teatro d'Impegno Civile 2013, Premio della critica Ermo Colle 2013, II° Premio della giuria Museo Cervi al Festival di resistenza 2013, Premio sezione internazionale al 16° IIFUT International Festival 2013 Iran.

Lo spettacolo ha inoltre debuttato al **Fringe Festival di Edimburgo** nella sua nuova versione in Inglese che gli è valsa la nomination al prestigioso **TOTAL THEATRE WARDS** che seleziona ogni anno una rosa di spettacoli che si contraddistinguono per la qualità artistica e il carattere sperimentale (29 spettacoli scelti su 3170 produzioni presenti a festival)

2. *Ausencia – sola nella moltitudine*

Produzione del 2013 che ha debuttato il 27 settembre 2013 alla Notte Europea dei ricercatori in Sala Borsa a Bologna, e ha presentato 4 repliche al prestigioso Fadjr International Theatre Festival di Teheran dal 22 al 23 gennaio 2014.

Oltre alle riprese già pianificate la compagnia ha comunque nel suo repertorio tutte le produzioni disponibili, che continuerà ad inserire nell'attività di distribuzione.

I progetti di ricerca

Una peculiarità di Instabili Vaganti è quella di **operare attraverso progetti internazionali di ricerca nelle arti performative che presuppongono un confronto sul piano artistico e culturale con diversi paesi nel mondo**. Alcune fasi dei progetti sono infatti sviluppate direttamente in altri paesi, attraverso la **collaborazione con più soggetti ed organismi di produzione, centri di ricerca, Università, accademie teatrali, istituti Italiani di cultura, e prevedono il coinvolgimento di artisti, performer e pedagoghi teatrali stranieri**. I progetti sono terreno di confronto con artisti e spettatori europei e internazionali, un' occasione per **portare la propria**

cultura di appartenenza, gli autori, le opere e le esperienze del territorio all'estero, al fine di favorire un costante dialogo interculturale ma anche di generare una ricaduta sul territorio, che si arricchisce degli apporti culturali provenienti dai paesi coinvolti nei progetti.

I progetti sono spesso anche il punto di partenza per la creazione di nuove produzioni della compagnia e di percorsi laboratoriali per i giovani artisti del territorio, che prevedono la trasmissione di nuove discipline rielaborate ed attualizzate durante le fasi di lavoro in alcuni paesi, e che entrano a far parte della metodologia di lavoro della compagnia, al fine di introdurre i giovani ad una dimensione internazionale ed interculturale. La realizzazione dei progetti è resa possibile grazie alla **collaborazione di più soggetti che contribuiscono fornendo sostegno economico, supporto logistico, coordinamento.**

Progetti realizzati

Stracci della memoria - Progetto internazionale di ricerca sulle arti performative

6 febbraio 2014 – La memoria della Carne, LIV Performing Arts Centre

Nuova tappa del progetto Stracci della Memoria, è stata presentata al LIV il 6 febbraio 2014, nell'ambito del progetto "Teatri da camera" a cura di Silvia Mei, in collaborazione con il Centro La Soffitta - Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna

23 – 27 marzo 2014 – La memoria del corpo & il canto dell'assenza, Festival 24 heures de theatre du Kef – Tunisia

La compagnia ha diretto un workshop per un gruppo di attori e artisti tunisini finalizzato alla creazione di una performance da presentare nell'ambito del festival

7 – 17 dicembre 2014 – V sessione internazionale del progetto e creazione di East meets West, Seul - Incheon, Corea del sud

La compagnia ha diretto un workshop per un gruppo di attori e artisti coreani finalizzato alla presentazione pubblica del lavoro svolto sottoforma di studio presso il teatro Playcampus di Incheon ed ha lavorato alla creazione della performance East meets West presentata a Seul il 16 e 17 dicembre 2014.

MEGALOPOLIS - Progetto di sperimentazione e creazione performativa nell'era globale

21 – 23 gennaio 2014 Ausencia – sola nella moltitudine al Fajr International theatre festival di Teheran – IRAN

In questa fase del progetto la compagnia ha presentato 4 repliche di Ausencia – sola nella moltitudine, prima produzione del progetto Megalopolis durante il prestigioso Fajr International Theatre Festival partecipando inoltre alla giornata Italiana organizzata dall'ambasciata di Teheran. La partecipazione al festival è stata sostenuta dal Ministero degli affari esteri - Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese.

Ottobre 2014 MEGALOPOLIS # Napoli.

La compagnia ha prodotto la performance MEGALOPOLIS# Napoli per il Festival Attraversamenti Multipli a Napoli negli spazi della stazione metropolitana Vanvitelli.

PROGRAMMAZIONE SUL TERRITORIO: OSPITALITA' , ATTIVITA' DI FORMAZIONE, RESIDENZE ARTISTICHE, RASSEGNE E FESTIVAL.

Programmazione del LIV centro di ricerca e formazione nelle arti performative

La compagnia Instabili Vaganti cura la programmazione del LIV Centro di ricerca e formazione nelle arti performative. La sede è gestita dalla compagnia in convenzione con il Comune di Bologna – Quartiere Reno e il Comune di Bologna- Settore sistema culturale e giovani. Le attività di programmazione, residenza, ospitalità e formazione sono le seguenti:

FESTIVAL

Il LIV ha ospitato per il quarto anno consecutivo l'International Workshop Festival PerformAzioni. PerformAzioni è un Festival internazionale ideato e diretto da Instabili Vaganti e dedicato alle arti performative ed ha come scopo quello proporre percorsi di alta formazione rivolti ad attori, danzatori, performer ed artisti provenienti da tutto il mondo.

Ormai alla sua quarta edizione Il Festival si è svolto dal 12 al 28 maggio 2014, ed ha visto la partecipazione di maestri riconosciuti a livello internazionale per la propria metodologia di lavoro e per la costante ricerca e la sperimentazione nelle arti performative e i nuovi media. "Made in Italy" è stato il tema di quest'anno, un'edizione tutta dedicata a maestri e artisti italiani che sono stati in grado di esportare la sperimentazione artistica del nostro paese in tutto il mondo. Particolare attenzione è stata data alla sperimentazione musicale e alla performance.

Il Festival è stato organizzato grazie alle risorse messe in campo dall'associazione e alle quote di iscrizione dei partecipanti ai workshop.

Calendario degli eventi:

Il primo incontro di alta formazione del festival PerformAzioni, dal 12 al 14 maggio 2014, è stato con la compagnia Teatro Akropolis che ha diretto il workshop Il potenziale espressivo del corpo, una ricerca sulle dinamiche creative dell'azione condotta attraverso il lavoro sul corpo, un percorso verso la conoscenza di sé e l'indagine sulla relazione con gli altri. Il workshop, diretto da Clemente Tafuri, David Beronio e gli attori di Teatro Akropolis, ha concentrato l'attenzione sul lavoro fisico, sull'attitudine all'ascolto e sugli aspetti primitivi dell'azione.

Dal 19 al 21 maggio il LIV ha ospitato il workshop In_organic Body condotto da Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola. I partecipanti sono stati introdotti al metodo di lavoro ideato dalla compagnia. In particolare il workshop è rivolto allo studio della ritmica e delle azioni con l'accompagnamento della musica.

Il terzo percorso laboratoriale è stato condotto da Alessandro Olla, di TiConZero (Cagliari). Il Workshop di identità acustiche e field recording si è svolto dal 26 al 28 maggio. A conferma dell'attenzione che il LIV dedica alla musica e alla sperimentazione, il workshop si è rivolto agli interessati di musica sperimentale, di ricerca musicale e di antropologia sonora.

OSPITALITA' E RESIDENZE

Tra le altre attività del LIV si collocano le residenze artistiche e le ospitalità al fine di implementare l'attività artistica sul territorio e la diffusione della cultura. Durante l'anno le sale sono state utilizzate da numerosi giovani artisti e danzatori che hanno potuto usufruire di tariffe molto agevolate, pensate per favorire la crescita artistica dei più giovani. Tra questi si colloca la giovane artista circense Antonietta Amoroso, che ha potuto usufruire inoltre della consulenza gratuita della

compagnia Instabili Vaganti. Molto spazio è stato dato inoltre al musicista Riccardo Nanni che ha creato un progetto musicale molto importante per Bologna, la casa di produzione 7_floor. L'associazione ha ospitato il musicista in fase di ideazione del progetto ponendosi come incubatore. L'associazione ha inoltre ospitato i seguenti eventi:

Giugno 2014 - Workshop di costellazioni familiari condotto dall'Associazione Ambaradan Teatro ragazzi.

Laboratorio indirizzato a ragazzi dagli 11 ai 16 anni, sull'esplorazione simbolica e poetica dei propri legami con il resto della famiglia, mediante rappresentazioni che coinvolgevano diversi aspetti quali quello teatrale e quello psicoterapeutico.

Ottobre 2014 – Performance di giovani danz'autoi intitolata “La follia del senso” a cura dell'Associazione Culturale Sharazad, con Francesca Arcuri e Paolo Cingolani. I danzatori sono stati ospitati LIV, all'interno di una logica di scambio e di collaborazione tra diverse realtà artistiche residenti a Bologna.

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Scuola internazionale di teatro fisico

La scuola, diretta da Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola, prevede diversi percorsi di formazione rivolti a differenti fasce d'età.

1. Scuola internazionale di teatro fisico

Dopo l'esperienza avviata nel 2012 con l'International Laboratory Instabili Vaganti, corso per attori e performer professionisti, che ha visto la partecipazione di allievi provenienti da Corea, Norvegia, Svezia e Italia, la compagnia ha deciso di aprire da ottobre 2013 la prima Scuola internazionale di teatro fisico a Bologna. La Scuola è diretta da Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola, fondatori della compagnia, riconosciuti come maestri e pedagoghi in numerose Università internazionali (Messico, Corea, Inghilterra, Romania) e centri di ricerca come il Grotowski Institute di Wroclaw in Polonia.

Il 30 ottobre 2013 ha avuto inizio la scuola e i corsi si sono conclusi il 28 maggio 2014. Il laboratorio ha previsto una frequenza di tre giorni alla settimana per cinque ore, in orario pomeridiano, ed ha visto partecipare 8 performer provenienti da Italia, Corea e Croazia.

2. Theatre media LAB Percorsi laboratoriali nella città globale

- soggetti coinvolti: Ass. Cult. PanicArte, Instabili Vaganti, Istituto ITIS Belluzzi-Fioravanti, Scuole Medie Zanotti, Scuole Medie Dozza, Liceo Artistico Francesco Arcangeli, Liceo Ginnasio Minghetti, Compagnia teatrale delle Temperie, Basmati Film, Valerio Agolino Fotografo, Ass. Culturale Yanvii, Università di Bologna – Centro teatrale La Soffitta, Università Bicocca di Milano.
- destinatari: giovani dai 13 ai 25 anni
- sostenitori: Comune di Bologna – Settore Cultura, Quartiere Reno, Quartiere Borgo Panigale, Regione Emilia-Romagna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Fondazione BNC.

Ideato e diretto dalla compagnia Instabili Vaganti e curato dall'Associazione Panicarte, il progetto ha consentito di realizzare laboratori artistici, workshop ed eventi rivolti ad adolescenti, in modo completamente gratuito, ottenendo più di 60 gratuità per i ragazzi del territorio. Il progetto è stato realizzato attraverso un approccio innovativo che ha consentito di svolgere percorsi didattici tra arti

visive, video, fotografia, teatro e musica sperimentale, ma anche la visione di spettacoli e la partecipazione ad eventi speciali. Le tematiche affrontate sono state: l'identità di genere in rapporto alla situazione e il ruolo lavorativo, lo studio del rapporto tra contesto storico – sociale e lo sviluppo della propria identità di genere. La visione di materiali artistici che esprimessero la cultura di epoche antecedenti rispetto alla formazione e assestamento della propria identità di genere. La raccolta di proposte da parte dei ragazzi che fossero segno e testimonianza degli sviluppi innovativi che la società contemporanea sta producendo nell'ambito della cultura di genere, in rapporto ai new media e ai social network. La crisi economica e la capacità di trovare forme di superamento legate alle attività artistiche. Il processo di Globalizzazione e i suoi aspetti positivi e negativi. Le problematiche legate al mondo del lavoro e al conseguente senso di spaesamento delle generazioni future.

La capacità dell'associazione di ricercare fondi e risorse da destinare alle attività sul territorio e il riconoscimento da parte della Regione Emilia–Romagna e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, ha consentito di impiegare maestri provenienti da tutta Italia con specificità differenti e una metodologia innovativa e di realizzare percorsi pedagogici in grado di comprendere attività all'avanguardia.

Il progetto si è sviluppato da dicembre 2013 a maggio 2014 e ha compreso oltre i percorsi formativi e laboratoriali nelle arti teatrali e multimediali gratuiti anche la visione di spettacoli della compagnia Instabili Vaganti. In questo modo sono stati coinvolti più di 200 ragazzi, considerando anche il fatto che sono state attivate collaborazioni con gli istituti scolastici.

Tappe del progetto:

Le prime azioni del progetto hanno riguardato la comunicazione e la promozione dell'iniziativa (novembre 2013 – gennaio 2014). Sono stati distribuiti 1000 volantini e diffuse 200 locandine in particolar modo nei luoghi di incontro e aggregazione giovanile sul territorio, presso le scuole, le biblioteche, gli URP. Inoltre è stata svolta un'azione di promozione online mediante la diffusione dell'iniziativa attraverso i canali dell'associazione (newsletter, social network) e i canali istituzionali del Quartiere Borgo Panigale e del Quartiere Reno, del Comune di Bologna, della Provincia di Bologna e della Regione Emilia Romagna, oltre che sui siti di eventi cittadini e i siti e blog di settore teatrale. Inoltre, in concomitanza con l'avvio dei corsi, è stato creato dal profilo Facebook della compagnia Instabili Vaganti un gruppo aperto ai partecipanti del laboratorio con il fine di condividere informazioni, materiali foto e video

- Il 10 dicembre 2013 l'associazione ha presentato il progetto durante l'istruttoria pubblica Il disagio adolescenziale e giovanile presso la sala del Consiglio Comunale di Bologna, presieduta da Simona Lembi, Presidente del Consiglio Comunale. All'istruttoria hanno preso parte le Associazioni e le istituzioni della città e della provincia che si occupano di politiche giovanili, le Scuole del territorio.

- Il 14 gennaio 2014, si è svolto un incontro di presentazione del progetto presso la sede del Quartiere Borgo Panigale, al quale hanno partecipato numerosi operatori, educatori, rappresentanti delle cooperative sociali, assistenti sociali e il Dott. Marco Gollini, referente dell'Ufficio Giovani del Quartiere. A questa presentazione sono seguiti numerosi incontri presso scuole secondarie del territorio: il progetto è stato presentato a più di 800 persone tra studenti e docenti. Inoltre in questa

fase del progetto, a causa delle numerose richieste di adesione, si è deciso di aprire l'accesso ai corsi, inizialmente rivolti alla fascia d'età 15-25 anni, anche agli studenti del terzo anno delle scuole medie inferiori.

- Il 28 gennaio si è tenuta presso la Sala Savonuzzi di Palazzo D'Accursio la conferenza stampa di presentazione del progetto alla quale hanno partecipato Nicola Pianzola, in qualità di direttore artistico della compagnia Instabili Vaganti, il Dottor Nicola De Filippo, presidente del Quartiere Borgo Panigale e il dottor Vincenzo Naldi, presidente del Quartiere Reno, quartieri co-sostenitori del progetto. Alla conferenza stampa hanno partecipato numerosi giornalisti che hanno scritto sulle principali testate di Bologna.

- 30 gennaio Presentazione pubblica del progetto presso il LIV.

All'open day hanno partecipato 40 adolescenti. L'incontro ha previsto una parte teorica ed una parte pratica. Nicola Pianzola ha presentato il progetto in qualità di direttore artistico del progetto, mostrando i materiali video illustrativi dell'attività di Instabili Vaganti e realizzando una parte pratica di laboratorio teatrale. In questa occasione è stato introdotto anche il lavoro della performer Nhandan Chirco, che ha sviluppato con i ragazzi una improvvisazione teatrale e musicale. In questo primo incontro si è cercato di dare una visione globale del percorso in modo da coinvolgere i ragazzi da subito in maniera attiva. I partecipanti all'incontro hanno avuto l'opportunità di presentarsi e di esporre le motivazioni che li porteranno a partecipare al progetto ma anche di esprimere le proprie preferenze in merito alle materie di riferimento. Da questo confronto è emerso un forte interesse per il teatro e per la fotografia, quindi è stato molto utile a definire il numero di lezioni da dedicare a queste discipline.

- Il 4 febbraio 2014 – 27 maggio 2014 è quindi partito il primo percorso laboratoriale destinato alla fascia d'età 18 - 25 anni.

Il gruppo dei ragazzi ha raggiunto subito un numero di 20 partecipanti.

Il primo modulo del percorso è stato diretto da Instabili Vaganti. E' stato proposto ai partecipanti un percorso pratico di progettazione e creazione performativa e di organizzazione e distribuzione teatrale, volta a favorire il processo di autoimprenditorialità del performer e dell'artista. Il gruppo ha lavorato attorno al progetto internazionale MEGALOPOLIS Sperimentazione e creazione performativa nell'era globale con il supporto di artisti visivi, organizzatori ed esperti della comunicazione. Il laboratorio si è posto l'obiettivo di fornire ai partecipanti delle competenze che potessero spaziare dal campo artistico a quello della progettazione e dell'organizzazione, tasselli fondamentali per la formazione del performer contemporaneo. Il laboratorio si è svolto con cadenza settimanale ogni martedì dalle 20 alle 22

- Il 6 febbraio 2014 è partito presso il LIV Performing Arts Centre, il secondo dei due percorsi, al quale hanno preso parte adolescenti dai 13 ai 17 anni, con una netta prevalenza di ragazze, provenienti da diversi contesti scolastici e da contesti culturali di origine molto differenti (Italia, Filippine, Cina, Senegal, Marocco, Albania). Il gruppo dei ragazzi ha raggiunto un numero totale di 25 partecipanti, alcuni dei quali hanno frequentato l'intero percorso, altri invece soltanto i moduli ai quali erano più interessati.

Al laboratorio hanno preso parte come formatori, oltre che Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola di Instabili Vaganti, Andrea Lupo, regista del Teatro delle Temperie, il fotografo Valerio Agolino, l'artista visiva Luana Filippi, il videomaker Saul Saguatti di Basmati Film, l'attrice e performer Mariagrazia Bazzicalupo. Il laboratorio si è posto come obiettivo di indagare temi quali il lavoro, l'ecologia, le differenze di genere, la globalizzazione, attraverso un approccio multidisciplinare che è partito dal teatro fisico e che ha attraversato la fotografia, le arti visive e l'animazione grafica e video. Il laboratorio si è svolto a cadenza settimanale, ogni giovedì dalle 15 alle 17.

- Il 6 febbraio 2014 in orario serale è stata presentata la prima proposta di spettacolo destinata ad un pubblico giovane: la performance “La memoria della carne”, nuova tappa del progetto internazionale di ricerca sulla memoria storica del territorio “Stracci della Memoria”. La performance diretta da Anna Dora Dorno, con Nicola Pianzola e l’accompagnamento dell’arpa dal vivo di Micol Degl’Innocenti, è stata presentata nell’ambito del progetto “Teatri da camera” a cura di Silvia Mei, in collaborazione con il Centro La Soffitta - Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna. L’evento ha avuto 40 spettatori di cui 30 giovani entro i 25 anni.

- il 14 marzo 2014 si è svolta presso l’Auditorium Bacchelli del Quartiere Borgo Panigale, un convegno pubblico: “Ciack Gender Profile”, rivolto ad operatori del settore della formazione e dell’educazione, istituzioni, esperti, cittadini interessati. Durante il convegno sono stati esposti i risultati delle ricerche dell’Università Bicocca di Milano, dalle quali Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola, direttori artistici della compagnia Instabili Vaganti, sono partiti nel processo di creazione artistica dello spettacolo “Gender Profile” e che sono stato spunto di rielaborazione artistica durante i laboratori con i ragazzi. Durante il convegno è stata offerta una dimostrazione pratica con i partecipanti al laboratorio, guidati da Andrea Lupo ed è stata presentata la ricerca iconografica di Luana Filippi sul tema delle differenze di genere sviluppata con i ragazzi partecipanti al progetto. Inoltre sono state mostrate le immagini fotografiche frutto del modulo di fotografia condotto da Valerio Agolino. I materiali presentati hanno scatenato un vivo dibattito attorno al tema del progetto e al sottile confine tra i concetti di differenza, stereotipo e identità di genere.

- Il 9 maggio, dopo essere stata presentata all’Università di Milano a più di trecento studenti delle scuole medie superiori, è stata offerta ai partecipanti del progetto una replica gratuita dello spettacolo Gender Profile, in collaborazione con l’Ateneo di Milano – Bicocca, presso il LIV. L’evento ha avuto 20 spettatori.

- Il 27 maggio 2014 è stata presentata presso gli spazi del LIV Performing Arts Centre, una dimostrazione finale dei percorsi laboratoriali del progetto Theatre Media LAB, aperta ai cittadini, alle famiglie, agli insegnanti, che ha permesso ai partecipanti di concretizzare in un momento conclusivo il lavoro svolto durante i mesi di laboratorio e all’Associazione di valutare il raggiungimento degli obiettivi alla base del progetto. Le presentazioni si sono svolte sottoforma di project work in cui i partecipanti dei due laboratori hanno lavorato per piccoli gruppi in base alle specificità raggiunte ma con un fine comune volto alla presentazione del momento finale. L’evento è stato fortemente apprezzato dalle famiglie ed ha riscosso enorme successo di pubblico: 50 spettatori.

Workshop intensivi gratuiti all’interno del progetto.

A seguito dei ritardi nella comunicazione dell’erogazione dei fondi richiesti alla Regione e alla Fondazione, il progetto è partito più tardi rispetto alla data prefissata. Per sopperire a tale mancanza l’Associazione ha deciso di aggiungere al pacchetto formativo alcuni stage tematici, in modo anche da attrarre ulteriori fasce di utenti.

Dal 24 al 26 febbraio è stato ospitato il workshop rivolto ai giovani “Assenza e presenza nella performance” diretto da Cristina Ghinassi della compagnia teatrale sperimentale In_Oculla. Il workshop ha previsto un lavoro con la musica e l’uso del microfono, ed ha visto una numerosa partecipazione di interessati esterni. Utenti: 10

Dal 24 al 26 marzo, come anteprima del Festival PerformAzioni, il LIV ha ospitato il workshop di teatro e musica "Laboratorio di ritmica applicata all'azione fisica" diretto dalla Compagnia Teatro dei Venti di Modena. Utenti: 15

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Gran parte degli obiettivi generali e specifici del progetto sono stati ampiamente realizzati: è stata infatti favorita, attraverso lo svolgimento dei percorsi laboratoriali in oggetto, l'aggregazione giovanile, l'integrazione dei giovani stranieri (più del 50% dei partecipanti proviene da una famiglia di origine non italiana), la creatività dei giovani contro l'appiattimento sociale e culturale dei nostri tempi. Si è cercato di utilizzare il teatro e le tecniche di espressione corporea in maniera tale da superare situazioni di disagio relazionale e di affrontare un tema di estrema pregnanza sociale quale le differenze di genere e gli stereotipi ad esse connesse, educando inoltre i giovani alla costanza, alla disciplina e alla collaborazione gli altri componenti del gruppo.

La risposta da parte degli adolescenti è stata molto positiva: lo dimostra il passaparola che è scaturito dopo i primi incontri che ha portato numerosi nuovi partecipanti anche dopo l'inizio del percorso. I ragazzi si sono dimostrati estremamente interessati sia al tema focus del progetto, cioè la questione delle differenze e degli stereotipi di genere, sia alle modalità di svolgimento del progetto e alle discipline interessate. Anche attraverso colloqui informali con i genitori di alcuni partecipanti si è riscontrato un alto tasso di gradimento dell'iniziativa da parte delle famiglie.

Ci si auspica quindi che il progetto possa essere ripresentato e ampliato in futuro con un maggiore numero di ragazzi coinvolti e un conseguente ampliamento nel numero dei percorsi laboratoriali offerti.

2. Scuola di circo e teatro per bambini

- soggetti coinvolti: Ass. Cult. PanicArte, Scuola dell'Infanzia Paritaria Luigi Pagani, cooperativa Il Pellicano, Scuola dell'Infanzia Anna Frank, Scuola dell'Infanzia Marconi, Scuola dell'Infanzia Manzini, Comune di Bologna – Quartiere Reno
- destinatari: bambini dai 3 ai 12 anni, famiglie, scuole.
- sostenitori: Comune di Bologna – Settore cultura

La programmazione del LIV è fortemente legata a progetti educativi originali e innovativi rivolti soprattutto ai giovani, a cominciare dall'infanzia fino al raggiungimento della maturità. Oltre al già citato progetto Theatre Media LAB dedicato alla fascia d'età 13-25, il LIV ospita dal 2010 la Scuola di Circo e Teatro per bambini, rivolta ai bambini dai 3 ai 12 anni.

La scuola di circo e teatro, la prima di Bologna, è un progetto ormai consolidato sul territorio è partito da un'idea di laboratorio presente nel progetto "Performando" ma si è sviluppato grazie all'alto gradimento delle famiglie del territorio. La scuola è ormai un punto di riferimento per i genitori del quartiere, che ne apprezzano tutte le attività, sia al LIV, che durante eventi organizzati dal quartiere Reno (come la castagnata o il 2 giugno) o attività scolastiche. L'attività pedagogica della scuola rivolge un'attenzione particolare all'integrazione culturale e alle politiche sociali del quartiere. A questo proposito abbiamo dimostrato ai servizi sociali del quartiere Reno la disponibilità ad accogliere bambini con problematiche di inclusione sociale, allargando l'accesso alle attività alle famiglie meno abbienti.

La scuola, durante l'anno 2013/14 ha accolto più di 50 bambini nel corso dei tre moduli in cui si suddivide l'anno. I corsi sono partiti ad ottobre 2013 con il primo modulo che si è concluso con la festa di Natale della scuola di circo, durante la quale i piccoli allievi si sono esibiti davanti al pubblico di genitori e parenti (oltre 60 persone).

All'interno della programmazione della Scuola di circo e teatro per bambini, ci sono stati diversi interventi sul territorio del Quartiere Reno e della città, che hanno portato in giro il nome di questa realtà dedicata alla creazione e allo svolgimento di attività legate alle fascia di età dai 3 ai 12 anni.

Elenco delle attività:

Durante il mese di Febbraio 2014 ci sono stati due interventi in due scuole dell'infanzia, la Scuola dell'Infanzia "Manzini" e Scuola dell'Infanzia "Marconi", che hanno scelto di inserire uno spettacolo di clownerie all'interno delle rispettive feste di carnevale, poichè in entrambe le scuole vi erano dei bambini che frequentavano i nostri corsi di circo, e i rispettivi genitori avevano consigliato alle maestre delle rispettive scuole, la nostra Scuola di circo come proposta culturale e di intrattenimento per le loro attività extra-scolastiche.

12 Maggio 2014 - 35 bambini della Scuola dell'Infanzia paritaria "Luigi Pagani", in gita al centro sportivo Barca, hanno partecipato al laboratorio di scuola di circo e teatro per bambini e hanno assistito allo spettacolo "Alla ricerca di Augusto detto il pagliaccio ". L'intervento si è svolto nel migliore dei modi, poichè tutti i 35 bambini hanno risposto positivamente alle nostre proposte ed esercizi, partecipando attivamente e con grande entusiasmo alla laboratorio di scuola di circo e restando in attenta concentrazione nella parte più spettacolare.

Questo evento ha portato numerose famiglie dei rispettivi bambini della Scuola dell'infanzia paritaria Luigi Pagani, a frequentare il Centro sportivo e ad interessarsi ai nostri corsi di circo e successivamente, a settembre, a partecipare alle giornate di prova dei corsi 2014-15.

La scuola si è conclusa con il saggio delle diverse classi che si è svolto il 2 giugno 2014 all'interno dell'evento "Reno in festa", evento che ha come location il centro sportivo Barca, ove ha sede l'Associazione culturale PanicArte.

Questo spettacolo finale ha avuto l'obiettivo di costruire una piccola performance circense, cercando di seguire le caratteristiche e le piccole proposte artistiche dei piccoli partecipanti, e che potesse restituire ai genitori tutto il lavoro svolto durante il corso di circo 2014.

L'evento ha coinvolto tutti i bambini e genitori dei nostri corsi, e anche famiglie che si trovavano all'interno del parco come visitatori degli stand dell'evento "Reno in festa", attirando la curiosità dei loro bambini che hanno avuto la possibilità di sperimentare gratuitamente cosa succede all'interno della Scuola di circo, potendo utilizzare il tessuto aereo che avevamo messo a disposizione dei nostri allievi e le altre attrezzature, tipo palline da giocoleria, materassi per l'acrobatica, gadget da pagliacci.

25 settembre 2014 - Lezioni gratuite di Gioca circo, arti circensi, giocoleria e tessuto.

Le lezioni sono state strutturate come un laboratorio di tutte le tecniche: giocoleria, equilibrismo, tessuto, clownerie, acrobatica. Questa giornata ha coinvolto 40 bambini e tutti sono riusciti a lavorare con tutti gli insegnanti della Scuola di circo che sono stati presenti per tutto il tempo, cercando di dare i primi approcci di ogni tecnica a ciascun bambino.

5 ottobre 2014 - Festa di inizio anno della Scuola di circo e teatro per bambini con performance di circo e teatro e lezioni gratuite di Gioca circo-arti circensi-giocoleria e tessuto. Questa seconda giornata ha coinvolto 50 bambini e ha avuto come focus la creazione di un evento che potesse essere un inizio festoso e giocoso e che potesse affiatte in primo luogo tutte le famiglie e gli insegnanti e tutto lo staff della Scuola di circo e teatro per bambini, aprendo ogni lezione al pubblico con la dimostrazione performativa del piccolo percorso già svolto dai bambini.

9 ottobre 2014 - Inizio corsi scuola di circo

Grazie alla promozione realizzata e al passaparola l'anno in corso è cominciato con sono 60 iscritti, bimbi dai 2 anni e mezzo ai 13 anni. A seguito delle numerose richieste l'associazione sta pensando di aprire ulteriori corsi. Quest'anno inoltre è stata concentrata l'attenzione anche sui bimbi più grandi, in particolari sulla fascia 10-13, ottenendo un buon risultato e riuscendo a formare una classe di 10 elementi. La scuola al momento presenta 4 classi che si svolgono tutti i giovedì dalle 17.00 alle 19.00.

19 ottobre 2014 All'interno dell'evento conosciutissimo e caratterizzante del quartiere Reno "La Castagnata", è stato svolto un laboratorio di arti circensi e uno spettacolo di giocoleria, equilibrismo e clownerie! L'intervento ha avuto come obiettivo, quello di partecipare attivamente alla realizzazione dell'evento "La Castagnata 2014", cercando di creare uno spazio che potesse non solo essere adatto allo svolgimento del laboratorio e dello spettacolo ma che potesse essere in linea con tutta la festa. Abbiamo portato tutti i materiali della nostra scuola per la realizzazione di questo intervento esterno, che si è sviluppato in due momenti consecutivi.

Il primo alle ore 15, un laboratorio di scuola di circo per bambini attraverso un percorso ludico motorio con esercizi di acrobatica, improvvisazioni teatrali, gag da pagliacci e primi approcci alla giocoleria. Il secondo, uno Spettacolo di giocoleria, equilibrismo e clownerie dal nome "Mariù e il suo filo magico".

OBIETTIVI RAGGIUNTI

La Scuola di circo e teatro per bambini, durante l'anno 2013-14 è riuscita a coinvolgere tante famiglie e diverse strutture come Scuole dell'Infanzia, Elementari e Superiori di primo grado, gruppi sportivi - Grs Riale (Zola Predosa) e Tennis and fun (Crespellano), che organizzano centri estivi in tutta la provincia di Bologna. La riuscita di ogni proposta sia di circo che di teatro, sia all'interno del LIV, che all'esterno in diversi contesti spettacolari e più propriamente pedagogici, hanno creato un bacino di utenza attorno ai nostri corsi ed attività che ha portato a conoscenza di molte famiglie, le attività e le strutture presenti all'interno del quartiere Reno.

Il lavoro continuo e organico svolto dall'Associazione culturale PanicArte, ha creato un legame di formazione e apprendimento con molti bambini, partendo anche dalla fascia dai 3 ai 5 anni, questo ha permesso a molte famiglie di conoscere un mondo antico come quello del circo e di osservare come le sue tecniche riescano ad ottenere risultati sbalorditivi anche su bambini con problematiche come iperattività o sindrome di autismo. La partecipazione delle famiglie ha creato una vera e propria comunità attorno alla scuola in cui lo scambio e la condivisione sono diventate occasioni importanti di crescita e di formazione non solo dei bambini ma anche della famiglie stesse. Spesso la scuola organizza feste e spettacoli, in grado di creare quel senso di comunità che stà sempre più scomparendo.

Workshops

La compagnia affianca da sempre l'aspetto formativo a quello della ricerca e della produzione di spettacoli ed in questi anni ha diretto laboratori permanenti sull'arte dell'attore, workshop intensivi per attori e danzatori, percorsi di formazione rivolti a giovani artisti del territorio, sessioni di lavoro internazionali legate ai progetti di ricerca diretti, ed un attività laboratoriale legata all'infanzia, con lo sviluppo di percorsi pedagogici sperimentali quali la scuola di circo e teatro fisico per bambini e ragazzi. Le attività laboratoriali all'interno del LIV sono state:

- **Workshop Il potenziale espressivo del corpo**, diretto dalla compagnia Teatro Akropolis
- **Workshop di field recording e identità acustiche**, diretto da Alessandro Olla.

- **Assenza e presenza nella performance**, diretto da Cristina Ghinassi (In_Oculta)
- **Laboratorio di sperimentazione emotiva**, diretto da Andrea Lupo (Teatro delle temperie)
- **Workshop di teatro** diretto da Stefano Tè (Teatro dei Venti)
- **Workshop sull'azione performativa** diretto da Nandhan Chirco
- **Stage di fotografia** per il teatro diretto da Valerio Agolino
- **Laboratorio intensivo di fotografia di scena** diretto da Futura Tittaferante

I workshop della compagnia sono stati diretti:
 febbraio – aprile 2014: Arena del sole - Bologna
 20 – 27 marzo 2014: El Kef – Tunisia
 7 – 17 dicembre 2014: Seul – Corea del sud
 19 – 21 dicembre 2014: Busan – Corea del sud

FORMAZIONE DEL PUBBLICO

La compagnia affianca da sempre ai propri progetti momenti dedicati al pubblico, al fine di **rendere gli spettatori partecipi all'intero processo creativo**, dalle fasi di ricerca a quelli di creazione scenica, per arrivare fino al confronto ed alla discussione sull'opera finita. In questo modo il pubblico è coinvolto nella comprensione attiva dei progetti, consapevole e quindi capace di interagire col lavoro proposto. Inoltre tutta **l'attività della compagnia dagli spettacoli ai progetti di ricerca è documentata con foto e video e consultabile presso la mediateca e l'archivio all'interno dello spazio da essa gestito**, il LIV di Bologna. Tale materiale è oggetto di svariati incontri di presentazione dei progetti, che la compagnia è solita abbinare alle date degli spettacoli, o di mostre ed esposizioni. Questi sono stati gli eventi in programma:

30 gennaio 2014 ore 16.00 LIV Performing Arts Centre: Open Day del progetto Theatre Media Lab diretto da Instabili Vaganti con il contributo di Regione Emilia – Romagna e Fondazione del Monete di Bologna e Ravenna.

4 febbraio 2014 h. 18.00 Teatro delle Moline: Incontro con Nicola Pianzola e Anna Dora Dorno in occasione della presentazione del laboratorio teatrale Il corpo organico diretto da Instabili Vaganti in collaborazione con Arena del Sole di Bologna

6 febbraio 2014 h. 21.00 LIV Performing Arts Centre : Teatri da camera – Il teatro della fotografia Incontro con Instabili Vaganti e Luana Filippi a cura di Silvia Mei in collaborazione con il Centro La Soffitta Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna.

14 marzo 2014 h. 18.00 Sala Auditorium del Centro “R. Bacchelli”: Convegno CIAK Gender Profile, In collaborazione con il Quartiere Borgo Panigale e Università degli studi di Milano-Bicocca.

9 maggio 2014 h. 21.00 LIV Performing Arts Centre: Incontro di presentazione della performance Gender Profile di Instabili Vaganti in collaborazione con Università degli studi di Milano-Bicocca

27 maggio 2014 h. 21.00 LIV Performing Arts Centre: Incontro di chiusura del progetto Theatre Media Lab con i partecipanti al progetto e i rappresentanti delle istituzioni coinvolte.

29 maggio 2014 h. 21.00 LIV Performing Arts Centre: Incontro di chiusura del progetto Instabili Vaganti International Laboratory con i partecipanti internazionali al laboratorio annuale di alta formazione diretto da Instabili Vaganti.

2 giugno 2014 h. 17 LIV Performing Arts Centre presentazione degli spettacoli dei partecipanti della Scuola di Circo e Teatro per bambini

17 settembre 2014 Open day della Scuola di Circo e Teatro per bambini

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PROPRIO NUCLEO ARTISTICO, TECNICO ED ORGANIZZATIVO.

I membri principali della compagnia sono anche pedagoghi teatrali e dedicano una parte del lavoro alla formazione di propri collaboratori. Nel 2014 sono previsti infatti alcuni percorsi formativi per il personale interno tra cui:

- Laboratorio di formazione per gli insegnanti della scuola di circo per bambini, condotto da Nicola Pianzola, direttore della scuola, una volta a settimana e che comprende un periodo di tirocinio pratico e di affiancamento nelle lezioni della scuola.
- International Laboratory Instabili Vaganti, da ottobre 2013 a maggio 2014 all'interno del quale sono stati formati anche gli attori e gli operatori che collaborano con la compagnia.

Inoltre Instabili Vaganti è convenzionata con l'Università di Bologna per accogliere e formare tirocinanti. I membri principali continuano la propria formazione partecipando ad incontri, percorsi di aggiornamento, giornate di studi e convegni, soprattutto all'estero.

Nel 2014 inoltre la direttrice artistica della compagnia ha frequentato il corso:

- **Costruire Reti Creative: forme di collaborazione tra imprese per la crescita competitiva e l'internazionalizzazione**, progetto cofinanziato dal fondo sociale europeo, dalla Regione Emilia Romagna e dalla Provincia di Bologna che si pone l'obiettivo di sviluppare competenze manageriali a supporto della creazione e del rafforzamento di reti tra imprese del settore dell'industria culturale e creativa.

COLLABORAZIONI CON ALTRI SOGGETTI

La compagnia ha sviluppato collaborazioni con più enti e soggetti: gestisce il LIV in convenzione dal 2009 con il Comune di Bologna - Quartiere Reno e dal 2012 anche con il Comune di Bologna – Settore Sistema Culturale giovani. Inoltre la compagnia collabora con la Regione – Emilia Romagna che ha sostenuto alcune tappe dei progetti internazionali della compagnia. Tra le relazioni della compagnia si annovera quella con il Comune di Bologna - Ufficio Giovani, con l'Ufficio Giovani del Comune di Bologna – Quartiere Borgo Panigale, con il Comune di Bologna Ufficio relazioni internazionali.

Le università che coinvolte nel 2014 nei progetti di Instabili Vaganti sono: l'Università di Bologna – Dipartimento di Musica e Spettacolo, Ateneo di Milano – Bicocca. La compagnia, attraverso la programmazione di Theatre Media LAB, ha collaborato con il Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna e con Arena del Sole – ERT, ideando un programma che mira a coinvolgere diversi spazi culturali della città con un impatto ancora più forte sul territorio e sui cittadini.

La compagnia ha collaborato a gennaio 2014 con il Ministero degli affari esteri - Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese per la partecipazione al Fadr festival in Iran, con l'IIC di Tunisi per la partecipazione al festival di El Kef in Tunisia e con l'IIC di Edimburgo per la partecipazione al Fringe Festival di Edimburgo.

Inoltre la compagnia ha vinto il bando *Funder 35* ed è entrata a far parte di una rete di soggetti beneficiari del contributo delle fondazioni bancarie aderenti al progetto tra cui Fondazione Cariplo e Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna.

L'Associazione ha inoltre preso parte all'iniziativa Settimana dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza promossa dal Comune di Bologna.