

ONDE

ONDE

da un'idea di Compagnia Teatrale Petra
curatela Vania Cauzillo, Antonella Iallorezi, Alessandra Maltempo
con Graziana Palazzo, Laura Sacco, Margherita Valtorta
composizione Tommaso Ussardi
musiche dal vivo Claudio Cauzillo
design delle scene Gabriella Mastrangelo, Antonio Guerrieri
realizzazione scene Veronica Scardillo in collaborazione con Officina Creativa S.C.S. Made in Carcere MATERA
cura tecnica Angelo Piccinni

co-produzione di Compagnia Teatrale Petra, Compagnia Teatrale L'Albero, Orchestra Senzaspine

liberamente ispirato a Suzy Lee, L'onda, Corraini Edizioni (© 2008 Suzy Lee)

performance realizzata nell'ambito del progetto "Grow Inclusive Opera"
di Senzaspine, L'Albero, World Music Academy e Teatro Duse
sostenuto dal programma Boarding Pass Plus 2022-2024 del Ministero della Cultura

residenze artistiche TRAC_Centro di residenza teatrale pugliese
Polo di Manfredonia (Fg) Bottega degli Apocrifi

ONDE

CONCEPT

“Onde” è la seconda tappa di una trilogia di ricerca e produzione artistica sul tema del limite della Compagnia Teatrale Petra ispirato ai Silent Book dell’illustratrice coreana Suzy Lee, un progetto destinato ad un pubblico di bambini e ragazzi e nello specifico a tre diverse fasi di crescita alle quali vengono dedicate tre differenti performance. Dopo IN totheborder (tratto dal testo “Ombra”), questo secondo lavoro si ispira al libro “L’Onda” in cui l’autrice racconta una storia semplicissima e allo stesso tempo complessa: quella di una bambina e del suo incontro con il mare che la porta ad attraversare un confine, a fare esperienza, a conoscere.

Lo spettacolo nasce da un lavoro di ricerca musicale (artistica e pedagogica) specifico sulla fascia 0-3 anni per la creazione di un’opera musicale fruibile non solo attraverso l’udito, ma anche la vista, il movimento, il tatto e sviluppato all’interno del Progetto “Grow - Inclusive Opera” e finanziato all’interno del programma Boarding Pass Plus 2022- 24 del Ministero della Cultura.

In “Onde” il mare è l’elemento naturale che contiene e risveglia una serie di emozioni e stati d’animo contrastanti: la curiosità, la fascinazione, la voglia di giocare, ma anche l’ignoto, la paura, il bisogno di scappare. Ma il mare, attraverso quello che è lo strumento di esplorazione e di conoscenza del sé e del mondo che è del gioco, segna anche il confine tra reale e immaginario. Il limite, quindi, non come linea invalicabile, ma come superamento necessario alla trasformazione che cambia e lascia sempre in dono un tesoro da custodire.

ONDE

TAPPE DI STUDIO

MATERA

14 - 16 gennaio 2024

Residenza artistica
nello spazio CrescenDO

Tre giorni di studio
sull'educazione musicale
o-6 con la consulenza di
un'esperta e osservazione
della metodologia negli
incontri musicali rivolti a
questa fascia d'età.

SAN VITO DEI NORMANNI

3 - 7 aprile 2024

Residenza artistica

Processo di studio e ricerca,
dedicato alla raccolta
di idee, esplorazione
tematica e musicale e prima
elaborazione dei concetti
che sono poi stati sviluppati
durante le successive
residenze.

MATERA

POTENZA
RIONERO IN VULTURE
19 - 21 giugno 2024

Test nei nidi

Ricerca in contesti educativi
per entrare in contatto
diretto con i bambini e
osservare le loro reazioni.
Un momento cruciale per
sperimentare i primi elementi
dello spettacolo che ha
rappresentato l'opportunità
di sviluppare lo spettacolo
tenendo conto delle risposte
emotive dei bambini,
arricchendolo con le loro
suggerzioni.

ANDRIA

23 giugno 2024

Presentazione primo studio
nel Festival "Il Tempo dei
Piccoli" di Kuziba Teatro

MANFREDONIA

11 - 24 settembre 2024

Residenza artistica
con il supporto del TRAC
Residenze Teatrali e
l'ospitalità di Teatro Bottega
degli Apocrifi

Lavoro di perfezionamento
dei dettagli scenografici
e musicali, e di "pulizia"
dell'opera musicale e
affinamento delle transizioni
tra i vari brani.

Il team ha lavorato
per armonizzare le
partiture, le voci e la
scenografia, rendendo
l'opera un'esperienza
multisensoriale, che
coinvolge non solo l'udito,
ma anche la vista, il
movimento e il tatto.

Le scenografie progettate
da Gabriella Mastrangelo e
Antonio Guerrieri e realizzate
da Veronica Scardillo, in
collaborazione con Officina
Creativa S.C.S. Made in
Carcere MATERA, sono state
provate per la prima volta.

BOLOGNA

6 ottobre 2024

Anteprima al Teatro Duse

Presentazione del lavoro
prima del debutto di
marzo 2025, un'esperienza
sensoriale e immersiva, dove
bambini e genitori saranno
coinvolti attivamente
nell'ambiente scenico.

--

Output finale del progetto
"Grow Inclusive Opera"
di Senzaspine, L'Albero,
World Music Academy e
Teatro Duse sostenuto dal
programma Boarding Pass
Plus 2022-2024 del Ministero
della Cultura

TAPPE DI STUDIO

LECCE 29 dicembre 2024

Anteprima nell'11ª edizione di "Kids Festival del teatro e delle arti per le nuove generazioni" a cura di Factory compagnia transadriatica e Principio attivo teatro.

SATRIANO DI LUCANIA 3 - 8 febbraio 2025

Residenza artistica e momenti di sperimentazione con bambini 0-3 anni presso l'Asilo Nido Comunale Caravaggio di Rionero in Vulture (Pz) e la Scuola dell'infanzia Pascoli di Matera.

TITO 9 febbraio 2025

Anteprima nella rassegna "Scintille - Rassegna di teatro ragazzi per famiglie"

A seguire, incontro dal titolo "Cultura per la prima infanzia in Basilicata: Alleanza tra Artisti ed Educatori"

Un momento di riflessione collettiva sulla cultura per la prima infanzia in Basilicata, promosso dalla rete FEED, lanciata dalle Compagnie Teatrali L'Albero e Petra per sviluppare un sistema culturale lucano dedicato alla fascia 0-6 anni. La rete coinvolge artisti, educatori, famiglie, nidi, pediatri e istituzioni per favorire la partecipazione culturale dei più piccoli. Durante l'evento, esperti e rappresentanti locali discuteranno un manifesto condiviso che sottolinea l'importanza di offrire esperienze culturali di qualità per i bambini e le loro famiglie, promuovendo l'arte e la cittadinanza attiva fin dai primi anni.

Ospite speciale: Bruno Tognolini, autore per piccoli lettori e "i loro grandi" da oltre 30 anni.

BOLOGNA 15 - 16 marzo 2025

Debutto dello spettacolo nella 22ª edizione di "Visioni di futuro, visioni di teatro ... festival internazionale di arti performative e cultura per la prima infanzia" a cura de La Baracca – Testoni Ragazzi.

BIOGRAFIE

Graziana Palazzo. Artista multidisciplinare che mescola estetiche del '600 fino al teatro sperimentale del '900 contemporaneo, dimostrando versatilità nelle sfumature performative e di ricerca. Educatrice Professionale, esperta in arti terapie con esperienza nella gestione di progetti educativi e riabilitativi (PEI), nella formazione musicale di bambini e adulti e nella conduzione di workshop e laboratori. Cantante attiva in festival di musica antica e contemporanea, in produzioni teatrali e concertistiche di successo. Ha preso parte in contesti quali Cantiere delle arti, Montepulciano, Festival della Valle d'Itria, Giovanni Paisiello Festival, Tallinn Chamber Music Festival. Attualmente coinvolta come cantante educatrice, nella co-creazione del progetto L'onda, opera destinata ai 0-3 anni. Educatrice Professionale, insegnante di Canto e tecniche vocali, organizza setting multidisciplinari tra arte e pedagogia, utilizzando il canto, le arti figurative e la drammatizzazione come strumenti di inclusione e sviluppo personale.

Laura Sacco. Cantante, musicoterapeuta ed educatrice musicale per la prima infanzia. Nel 2019 dà vita a "crescenDO", studio di musica e musicoterapia in cui conduce corsi per genitori e bimbi, dalla gravidanza in poi, e coordina tutte le altre attività dello studio, attività di promozione del benessere e sostegno alla genitorialità. Dal 2015 è referente regionale per la Basilicata del programma nazionale Nati per la Musica. Ha all'attivo numerose collaborazioni con band di musica jazz, jazz-fusion, rock e pop.

Margherita Valtorta. Musicoterapeuta, musicista, formatrice. Nel 2011 fonda con Roberto Barbieri e Francesca Albanese, Musicali si Cresce, associazione che si occupa di ricerca e sperimentazione di approcci musicali rivolti alla primissima infanzia. Con Musicali si cresce, ha prodotto e interpretato diversi laboratori in forma di spettacolo (Come suonano i sogni, La Casa della musica e del silenzio, La luce della stella); sempre con Musicali si cresce, ha scritto, interpretato e prodotto il disco Musicali si cresce, Vol.1 e il libro con cd Il massaggio della pulce. Dal 2023 collabora con As.Li.Co. (progetto opera domani), conducendo progetti di accessibilità e inclusione presso il Teatro Sociale di Como e il Teatro Regio di Parma.

Claudio Cauzillo. Musicista polistrumentista ha fondato l'Orchestra Bohémien, di cui è direttore artistico e presidente, collettivo e associazione di musicist* Buskers. L'Orchestra Bohémien sostiene e divulga la cultura buskers e negli anni si è esibita a festival come "Altrocioccolato" 2022 "Pennabilli - Artisti in Piazza" 2023, "Macinare cultura" 2023, e Alchemika 2024. È stata sostenuta con due residenze artistiche dal comune di Calosso (At) nel 2021 e 2023, curate da Dario Napoli. Ha inciso la colonna sonora per uno spot prodotto da Arabian Inside srl. Nel 2024 è risultata vincitrice del programma "Culture Moves Europe" per la mobilità europea degli artisti. È anche direttore artistico musicale del festival "Altrocioccolato".

Tommaso Ussardi. Direttore d'orchestra e compositore, si diploma al Conservatorio G.B. Martini di Bologna con il massimo dei voti, in direzione di coro, direzione d'orchestra e composizione. Si perfeziona in direzione d'orchestra con maestri di fama internazionale tra cui Luciano Acocella, Deyan Pavlov, Donato Renzetti e con Daniele Gatti, presso l'Accademia Chigiana di Siena, dove riceve una menzione come miglior studente per l'anno 2017. Numerose sono le collaborazioni con orchestre, teatri e festival di fama internazionale quali il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro Lirico di Cagliari, il Teatro Comunale di Bologna, l'Orchestra Haydn di Trento e Bolzano, l'Orchestra Toscanini di Parma, l'Orchestra Giovanile italiana, il Bologna Festival, Musica Insieme, Stresa Festival, Sagra Malatestiana, Festival Internazionale di Portogruaro e il Festival Anima Mundi. Nel 2023 vince il premio Abbiati della critica musicale italiana con il progetto di Opera Accessibile insieme all'Orchestra Senzaspine, di cui è fondatore e direttore artistico e musicale dal 2013. Esperto anche del repertorio contemporaneo ha collaborato con Ensemble Istantanea

(di cui attualmente è direttore musicale), Ensemble Res Umana, quartetto Fauves e l'Ensemble Contemporain de Lyon. Come compositore è vincitore del premio Premio delle Arti, del premio S'illumina 2018 di SIAE con l'Opera circense Masnada. Nel 2023 debutta con una nuova opera contemporanea di sua creazione commissionata dal Comune di Bologna dal titolo "E BUIO FU". Dal 2015 è direttore artistico del Mercato Sonato di Bologna, centro culturale considerato oggi uno dei più innovativi spazi creativi a livello europeo. Da Ottobre 2022 è docente di Armonia e Contrappunto presso la Fondazione Accademia Internazionale di Imola.

Vania Cauzillo. Co-direttrice artistica della compagnia teatrale L'Albero, regista, documentarista e ricercatrice. Esperta di progettazione partecipata a base culturale, da anni concentra la sua ricerca artistica in Italia e in Europa sulla "Community Opera" e sulla co-creazione come strumento di coinvolgimento attivo delle comunità. Con Alessandra Maltempo hanno prodotto "Silent City" per il programma ufficiale di Capitale Europea della Cultura Matera 2019, community opera completamente accessibile a persone con disabilità. Dal 2023 è stata nominata chair del network europeo RESEO.

Antonella Iallore. Esperta di teatro sociale, regista e operatrice dello spettacolo è la direttrice artistica della compagnia teatrale Petra per la quale sviluppa progetti teatrali con un forte impatto sociale, concentrandosi su iniziative di inclusione e crescita personale utilizzando il teatro come linguaggio potente capace di valorizzare la diversità come fonte di ricchezza e creatività. Per Petra è regista di diversi spettacoli, interprete di performance di teatro, teatro danza e teatro in natura, dirige il team con il quale lavora da 12 anni nelle Case Circondariali di Puglia e Basilicata. Da sempre attenta alle politiche culturali, da 6 anni è all'interno del direttivo di C.Re.S.Co. il Coordinamento delle Realtà della Scena Contemporanea.

Alessandra Maltempo. Formatrice, cantante lirica e regista teatrale, è co-fondatrice e co-direttrice artistica della compagnia teatrale L'Albero all'interno della quale guida ed esplora approcci multidisciplinari di co-creazione con le comunità, in particolare attraverso il linguaggio dell'Opera Lirica. Nel 2019 guida insieme a Vania Cauzillo tutto il processo di creazione e produzione della Community Opera "Silent City", per la Capitale Europea della Cultura Matera 2019. La sua vocazione per l'infanzia l'ha portata a dedicarsi con particolare attenzione a progetti educativi e formativi sulla ricerca di metodologie informali ed innovative legate allo sviluppo della persona e alla facilitazione dell'apprendimento.

Angelo Piccinni. Tecnico specializzato in luci e allestimenti scenici, ha iniziato la sua carriera nel 2000 collaborando con Terrammare Teatro e perfezionandosi con il noto scenografo Paolo Baroni. Ha lavorato con i Cantieri Teatrali Koreja dal 2005 al 2015, curando tournée in Italia e all'estero. Co-fondatore della Compagnia Teatrale Petra nel 2011, ha partecipato a importanti progetti teatrali e cinematografici, tra cui quelli legati a Matera Capitale Europea della Cultura 2019. Attualmente opera come freelance, collaborando con diverse compagnie e produzioni cinematografiche e televisive.

COMPAGNIA TEATRALE PETRA

PETRA è una compagnia teatrale che nasce nel 2011 a Satriano di Lucania, un piccolo paese della Basilicata dove avvia progetti in espansione in ambito nazionale e internazionale, facendo interagire la propria visione artistica con le comunità di riferimento.

Per Petra è una sfida, una missione quella di pensare, condividere e produrre teatro nelle periferie geografiche e della società. In realtà è lo stra-ordinario risultato generato da una consapevolezza, quella di utilizzare il teatro, la danza, le arti performative per ridisegnare spazi di libertà, di possibilità di incontro e confronto, di crescita culturale lì dove lo spopolamento, la mancanza di opportunità e anche la mancanza di libertà sono predominanti.

Attraverso il linguaggio dell'arte e del teatro, la compagnia agisce sul territorio lucano ribaltando la sua visione da luogo periferico, isolato a luogo di possibile creazione artistica e sviluppo economico.

Dal 2015 Petra è aggiudicataria di sostegno economico dalla Regione Basilicata - Legge Regionale per lo spettacolo - e dal 2019 è partner attuatore e responsabile del progetto "La Poetica della Vergogna" inserito nel programma ufficiale di Matera 2019, Capitale Europea della Cultura, uno dei 27 progetti della scena lucana inseriti nel programma ufficiale.

Nel 2021 la compagnia è stata riconosciuta, dal Ministero della Cultura, tra le Imprese di produzione di teatro di innovazione nell'ambito della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù - fascia B.

COMPAGNIA TEATRALE L'ALBERO

L'Albero è un collettivo artistico diretto da Vania Cauzillo, Alessandra Maltempo e Cristina Palermo che si occupa principalmente di formazione e produzione in campo teatrale e di progettazione culturale su scala nazionale ed europea. Negli ultimi anni il lavoro si è concentrato sullo sviluppo dell'audience, sui processi di coinvolgimento delle comunità e sulla ricerca di nuove metodologie di formazione.

Nel 2021 e per il triennio 2022-2024 riceve il riconoscimento del Ministero della Cultura nell'ambito "Musica - Promozione per la Coesione e l'inclusione sociale" per il suo lavoro sulla Community Opera in cui istituzioni pubbliche, artisti ed enti del terzo settore cooperano con l'obiettivo comune di promuovere la visione e la produzione dell'opera lirica come spazio per l'inclusione sociale, come dialogo intergenerazionale e scambio culturale attraverso azioni di co-creazione, ricerca, formazione, education. Fucina-laboratorio della sua attività formativa - che coniuga la pedagogia prettamente teatrale con gli specifici bisogni del singolo e del gruppo insieme - è la sua scuola privata, La Scuola sull'Albero, che dal 1993 con le sue diverse sedi conta ogni anno circa 100 allievi di ogni fascia d'età.

L'Albero è inoltre membro e nel board di RESEO - European Network for Opera dance and Music Network.

ORCHESTRA SENZASPINE

L'Orchestra Senza spine è un'orchestra sinfonica nata a Bologna nel 2013. Composta da talentuosi e giovani musicisti, si è distinta negli anni per un approccio che ha saputo unire qualità, inclusività e divulgazione.

Attraverso concerti sinfonici, opere liriche e spettacoli musicali, offerti in collaborazione con le più significative Istituzioni musicali del territorio nazionale, e grazie alla creazione di importanti percorsi sull'accessibilità, Senza spine rappresenta oggi un'orchestra riconosciuta su tutto il panorama culturale italiano, per qualità e innovazione, un'orchestra capace di rivolgersi a un pubblico sempre più ampio e giovane, sfidando stereotipi e rivoluzionando la percezione comune del concetto di musica classica.

In undici anni di intensa attività, e con oltre 800 produzioni, ha collaborato con solisti di fama internazionale come Enrico Dindo, Mario Brunello, Simone Alberghini, Domenico Nordio, Anna Tifu e Pablo Ziegler. Oltre alle presti-

giose stagioni teatrali, l'Orchestra offre una serie di attività comunitarie e di partecipazione pubblica, come le Community Opera, le Lezioni-Concerto, il Conduct-Us e i laboratori artigianali, che coinvolgono attivamente gli spettatori nel processo di costruzione dell'offerta musicale.

Nel 2015, l'Orchestra Senzaspine ha avviato il Mercato Sonato, sede di un intervento di rigenerazione urbana e culturale unico in Europa, dove, nel 2017, è nata la Scuola di Musica Senzaspine. A partire dall'estate 2021, l'Orchestra Senzaspine è l'orchestra in residence per i corsi estivi di alta formazione musicale dell'Accademia Chigiana di Siena. Nel 2022, l'Orchestra ha ricevuto il premio Franco Abbiati nella sezione "Filippo Siebancek" dedicata alle iniziative significative nell'ambito della didattica musicale e dell'avviamento professionale dei giovani, per i suoi progetti sull'opera accessibile. Nel 2023, ha partecipato al Bologna Portici Festival - Heritage meets Creativity, presentando in Piazza Maggiore, in prima assoluta, l'Opera di comunità "E Buio Fu".

CONTATTI

Stefania Minciullo - promozione
+39 328 617 3591
produzionipetra@gmail.com

Compagnia Teatrale Petra
info@compagniateatralepetra.com
www.compagniateatralepetra.com