

BANDO 2022-2023

Decima edizione per il Progetto CANTIERE che da quest'edizione, nella sua veste di percorso di accompagnamento alla produzione per artisti e compagnie di Teatro di Figura, si fa biennale prevedendo un **percorso di accompagnamento alla produzione e supporto alla distribuzione**.

Progetto CANTIERE si avvale della collaborazione attiva di importanti realtà nell'ambito del Teatro di Figura che si faranno partner per la realizzazione del progetto: Alpe Adria Puppet Festival (CTA - Centro Teatro Animazione e Figure di Gorizia), IF-OFF/IF Festival (Teatro del Buratto di Milano), Insolito Festival (Micro Macro di Parma), Festival Internazionale dei Burattini e delle Figure Arrivano dal Mare (Teatro del Drago di Ravenna), Festival Internazionale Immagini dell'Interno (La Terra Galleggiante di Pinerolo), ANIMA IF Festival Internazionale (Is Mascareddas di Cagliari). Da quest'anno si aggiunge la collaborazione con il Festival Pendientes de un Hilo (La Tartana Teatro di Madrid) che partecipa con **un progetto speciale**.

Il Progetto CANTIERE, anche quest'anno, si rinnova con lo scopo di promuovere sempre di più il Teatro di Figura in Italia investendo in modo strutturato e continuativo nella creatività e professionalità di compagnie emergenti seguendole nella realizzazione di spettacoli pronti per essere distribuiti, per un teatro che abbia voglia di sperimentare e nell'ottica di un ricambio generazionale.

Dalla nuova edizione 2018 ad oggi **Progetto CANTIERE diventa biennale e intende offrire non solo spazi di visibilità ma supporto costante alla produzione** con momenti di incontro, sostegno e verifica. Durante il **primo anno i festival partner dell'iniziativa si faranno tutor ed accompagneranno le compagnie nelle varie fasi di realizzazione dei progetti selezionati**. Il debutto dei progetti di spettacolo selezionati nell'edizione 2022, in forma completa, avverrà nell'edizione 2023 all'interno del festival INCANTI.

Il **secondo anno** di progetto, a partire da ottobre 2023, sarà dedicato alla **programmazione di almeno uno dei progetti che hanno debuttato presso i festival partner**.

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Il presente **bando** si rivolge a singoli artisti, compagnie di recente formazione o impegnate in nuovi percorsi di ricerca, che si affacciano al Teatro di Figura utilizzandolo come loro linguaggio principale.

Potranno essere **candidati al bando solo progetti nuovi, che non abbiano ancora debuttato**. I progetti dovranno essere originali e utilizzare il linguaggio del Teatro di Figura, declinato in tutte le sue forme, come linguaggio prevalente anche se contaminato da altre forme proprie del teatro contemporaneo (danza, musica, video, ecc.)

Particolare attenzione sarà data ad artisti e compagnie con prevalenza di giovani (under 35) anche se l'età non sarà vincolante al fine della partecipazione al bando.

Il Progetto CANTIERE selezionerà **i progetti più interessanti**, tra quelli pervenuti, i quali **accederanno alla fase conoscitiva** che si realizzerà il **10 ottobre 2022 a Torino in occasione della XXIX edizione di INCANTI**.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Le domande e i progetti dovranno pervenire **entro e non oltre il 24 giugno 2022 alle ore 24.00** secondo le modalità qui di seguito indicate.

I partecipanti, che potranno inviare un solo progetto, dovranno:

1) Compilare le schede nel file pdf scaricabile online ovvero:

- scheda di iscrizione
- scheda di presentazione del progetto
- scheda di presentazione del partecipante (artista o compagnia)
- autocertificazione circa il rispetto delle clausole del bando e presa visione informativa sulla privacy

2) Inviare tramite mail, con oggetto "Richiesta di partecipazione Progetto CANTIERE", entro e non oltre la data di scadenza prevista dal bando, le schede compilate e firmate in calce dal referente/rappresentante legale della compagnia all'indirizzo cantiere@festivalincanti.it

Il progetto biennale sarà articolato in

PRIMO ANNO (2022-2023)

4 saranno le tappe che porteranno al debutto in prima assoluta a Incanti di alcuni dei progetti selezionati.

TAPPA 1: PRESELEZIONE (luglio 2022)

I festival partner valuteranno le proposte pervenute via mail, entro la scadenza del bando, sulla base dell'originalità ed interesse del progetto. Sarà anche presa in considerazione la scelta del linguaggio utilizzato e la modalità. Tra le proposte pervenute saranno individuati i partecipanti al progetto (max 10) che potranno accedere alla tappa successiva di selezione.

TAPPA 2: SELEZIONE (ottobre 2022)

Il **10 ottobre a Torino**, in occasione della XXIX edizione del festival INCANTI, saranno convocati **tutti gli artisti e compagnie pre-selezionati per la presentazione dal vivo di una parte del lavoro** (max 10 minuti) **e un colloquio conoscitivo**.

Per questa fase le compagnie avranno a disposizione una sala alla tedesca, un piazzato ed eventualmente, fatta richiesta, la possibilità di avere un telo per ombre e/o proiezioni. Non sarà possibile effettuare montaggi o smontaggi di luci o scene complesse per l'allestimento che dovrà avvenire in breve tempo. La commissione terrà conto del progetto presentato, della padronanza del linguaggio e della tecnica di Teatro di Figura proprio della compagnia (come ad esempio l'abilità di manipolazione di oggetti, pupazzi, l'uso delle ombre, ecc) e della qualità artistica del progetto, consapevole del fatto che le tempistiche di allestimento possano andare a scapito della precisione tecnica.

Dopo questa fase saranno individuati **fino a 4 progetti che parteciperanno alle tappe successive** del progetto.

La commissione, composta dai festival partner dell'iniziativa, oltre ad effettuare la selezione **assegnerà ad ogni artista o compagnia un tutor** che seguirà la produzione in tutte le sue fasi fino alla realizzazione dello spettacolo. I tutor saranno individuati tra i membri della direzione artistica dei festival partner.

TAPPA 3: INTERMEDIA (da novembre 2022 a settembre 2023)

La fase intermedia corrisponde alla **fase di creazione** degli spettacoli selezionati. Agli artisti e compagnie sono richiesti almeno **2 momenti di incontro dal vivo con i tutor** in cui i partecipanti esporranno frammenti o parti del loro progetto in forma diretta e performativa.

- Uno di questi momenti sarà individuato in **una Residenza che i festival partner metteranno a disposizione** dell'artista o compagnia in un periodo da concordare in base ad un calendario che sarà comunicato ai partecipanti.

- Un secondo momento di incontro, in forma pubblica, avverrà **a maggio in occasione del festival Arrivano dal Mare** di Ravenna alla presenza non solo del tutor ma di tutti i partner di progetto. La durata dell'esibizione dovrà essere di 25 minuti max.

Oltre a questi due momenti dal vivo sarà richiesto un costante dialogo, anche attraverso l'utilizzo di strumenti e strategie digitali, con il proprio tutor.

Ogni tutor potrà poi verificare l'andamento del lavoro attraverso ulteriori appuntamenti da stabilirsi nei modi e nei tempi più consoni per sé e l'artista o compagnia. **Il tutor, in seguito a questi incontri, potrà valutare l'andamento del lavoro della compagnia e la coerenza del progetto per l'accesso alla tappa finale.**

Da maggio 2023 non sarà più possibile effettuare cambiamenti, salvo cause di forza maggiore, nella composizione del gruppo di lavoro per il progetto.

TAPPA 4: FINALE (ottobre 2023)

La **fase finale del progetto** si svolgerà in forma pubblica **nell'edizione di INCANTI 2023** (programmato nella prima metà di ottobre in date ancora da stabilire) che si farà vetrina del progetto **ospitando le prime assolute degli spettacoli** (della durata minima di 40 min). L'organizzazione si impegnerà nell'offrire visibilità agli spettacoli e a far sì che siano presenti operatori ed artisti, oltre che i partner di progetto.

In quest'occasione il Progetto Cantiere si farà carico dell'ospitalità delle compagnie, escluse le spese di viaggio, e della SIAE.

IL SECONDO ANNO

dedicato alla programmazione degli spettacoli

I partner di progetto si impegnano ad ospitare all'interno del loro festival almeno uno, a scelta, tra gli spettacoli finalisti. La scelta dello spettacolo da parte del festival partner sarà a totale discrezione del festival stesso ed in linea con la sua direzione artistica. La partecipazione sarà concordata, tra ottobre 2023 e settembre 2024, nei modi e nei tempi più consoni al festival ospitante, previo accordo con l'artista o la compagnia.

Inoltre Progetto Cantiere garantisce anche l'**accesso diretto** (senza la necessità di accedere tramite bando) **al Torino Fringe Festival che si svolge a Torino nel mese di Maggio**. Lo spettacolo che potrà accedervi sarà selezionato, tra gli spettacoli finalisti, ad insindacabile giudizio dell'organizzazione di Progetto Cantiere che terrà conto di una serie di caratteristiche necessarie per l'accesso al Festival ospitante.

Ogni artista o compagnia potrà comunque scegliere di accettare o rifiutare liberamente le proposte fatte in questo secondo anno.

COSA OFFRE progetto CANTIERE

Sarà impegno del Progetto CANTIERE e dei FESTIVAL PARTNER garantire il sostegno e la promozione dei progetti nei seguenti modi:

- **accompagnando i progetti selezionati per la realizzazione dello spettacolo** compiuto, attraverso un lavoro di tutoraggio;
- offrendo alle compagnie **consigli sul piano organizzativo e gestionale** in vista del loro accesso al sistema distributivo;
- organizzando **una residenza** per ciascuno degli artisti o compagnie selezionati
- dando **disponibilità a ospitare almeno uno degli spettacoli compiuti**, selezionandolo in relazione alle linee di programmazione dei rispettivi festival
- favorendo la **partecipazione al debutto di organizzatori, critici, direttori di festival anche stranieri**;

Saranno sempre a carico dei partecipanti tutte le spese inerenti i viaggi

Le modalità di ospitalità nelle varie tappe e per la residenza saranno comunicate di volta in volta.

VINCOLI

I **progetti ammessi alla tappa 2 e i conseguenti spettacoli che ne scaturiranno** si impegneranno a evidenziare la provenienza dal progetto inserendo nei loro materiali di presentazione la formula: **"Progetto CANTIERE 2022-2023"**

Si impegneranno altresì a presentare la prima assoluta dello spettacolo compiuto in occasione della Tappa 4 del progetto presso il festival INCANTI, promotore dello stesso.

Lo spettacolo, segnalatosi tra i partecipanti alla fase finale, dovrà riportare nei materiali di presentazione la dicitura corrispondente al riconoscimento ottenuto: **"Spettacolo selezionato da Progetto Cantiere 2022-2023"**.

PROGETTO SPECIALE

in collaborazione con il festival Pendientes de un Hilo di Madrid

Un artista o compagnia potrà essere scelta dalla direzione artistica del festival Pendientes de un Hilo, durante la tappa 2, per essere programmato nel 2023 all'interno del festival che si svolge tra fine ottobre e inizio novembre (le date del 2023 sono ancora da definire). In questo caso le spese di ospitalità, incluso il viaggio, saranno a carico dell'organizzatore.

Pendientes de un Hilo è un festival organizzato dalla compagnia di marionette La Tartana Teatro che porta al Teatro Pradillo di Madrid spettacoli di burattini e oggetti per famiglie e per adulti nazionali ed internazionali oltre ad organizzare mostre, laboratori e incontri. Pilastro fondamentale del festival è il sostegno alla creazione e alla formazione che si concretizza grazie alla *Plataforma de Lanzamiento*, un'attività rivolta a progetti artistici in gestazione che condividerà idee embrionali con un gruppo di esperti con i quali confrontarsi artisticamente.

Juan Muñoz

La Tartana Teatro | Pendientes de un Hilo

Direttore e fondatore della Compagnia, è un veterano della professione. Su trampoli, sotto mentite spoglie o attraverso i suoi burattini, ha girato innumerevoli paesi con i suoi spettacoli. Ha scoperto la sua passione per i burattini per mano di Paco Peralta, uno dei più famosi costruttori di burattini e spettacoli teatrali. Da qualche anno si dedica alla realizzazione e alla direzione dei lavori, a cui, senza timore di innovare, aggiunge sempre la propria impronta.

promotore del progetto

controluce
TEATRO D'OMBRE

in collaborazione con

TEATRO
DEL
BURATTO

cta
CENTRO TEATRO
ANIMAZIONE
E FIGURE

AG
Micro Macro

CURRICULA referenti partner di progetto

Alberto Jona

Controluce Teatro d'Ombre | INCANTI – Rassegna Internazionale di Teatro di Figura

Con un percorso professionale che ha attraversato danza, musicologia e musica, Alberto Jona si è avvicinato al teatro fondando nel 1994 insieme a Corallina De Maria e Jenaro Meléndrez Chas la compagnia Controluce Teatro d'Ombre che ha fatto del rapporto musica e ombra la sua forza e la sua identità. Da allora insieme a loro ha curato la messinscena di tutti gli spettacoli della compagnia con importanti collaborazioni con artisti tra i quali Jordi Savall, Davide Livermore, Alessandro Baricco, Fabio Biondi, Mario Brunello, Kenneth Weiss, Nicola Campogrande, Kate Bush, Vinicio Capossela. Le produzioni hanno sono state ospitate in numerosissimi teatri europei ma anche in Giappone, Svizzera ecc. Dal 2013 si è dedicato anche alla regia d'opera. Diplomato in canto e laureato in Estetica Musicale insegna al Conservatorio di Cuneo e all'Università Cattolica di Milano. Con Controluce, nel 1994 ha creato *Incanti – Rassegna Internazionale di Teatro di Figura* e da allora ne cura la direzione artistica.

Damiano Privitera

La Terra Galleggiante | Festival Internazionale Immagini dell'Interno

marionettista e regista, nasce artisticamente negli anni 70' quando, a Barcellona, si integra in una compagnia di marionette di ricerca. Uscendo da quell'esperienza con la ricchezza di una formazione da bottega teatrale e con la coerenza dell'innovazione, fonda il Teatro Alegre, compagnia ospitata in tutti i più importanti festival europei. Negli anni la sua attività registica si è sviluppata mettendo in scena numerosi spettacoli di teatro di figura, caratterizzati soprattutto per la loro innovazione e per la frequente contaminazione con la musica.

Nel 2007 lancia l'idea di creare un punto di riferimento per il teatro di figura, nasce così il Teatro del Lavoro, luogo in cui si sono svolte residenze con molte compagnie italiane ed internazionali. Qui si svolge il festival Immagini dell'Interno, la formazione del MAAF e tante altre rassegne che si declinano nel comune denominatore della ricerca e dell'innovazione.

Spinge verso quelle visioni contemporanee e lavora con determinazione per favorire l'inserimento delle compagnie che fanno ricerca costituendo una programmazione del Teatro del Lavoro che aiuti ad emergere le compagnie giovani di valore.

Roberto Piaggio

CTA – Centro teatro animazione e figure | Alpe Adria Puppet Festival

Ha lavorato al Teatro Stabile di Roma e al Teatro Stabile del FVG, come regista. È stato direttore artistico del Festival Internazionale Teatro Ragazzi di Muggia (Trieste), la prima vetrina rivolta al teatro per le nuove generazioni. Nel 1991 all'Alpe Adria Puppet Festival, ospitato a Gorizia, Grado, Aquileia e Nova Gorica (Slovenia). È ideatore e direttore artistico del Festival delle Valli del Natisone: uno dei primi esempi nazionali di connubio fra territorio e teatro di figura. Dal 1994 è direttore artistico e co-fondatore del CTA – Centro Teatro Animazione e Figure (Gorizia), che promuove la conoscenza e la diffusione del teatro di figura nella regione FVG. Ha ideato e curato il progetto sperimentale Esistenze. Osservatorio sulle diverse età della vita e, assieme a Antonella Caruzzi e Fernando Marchiori, i progetti europei Beckett & Puppet, Puppet & Music e Puppet & Design.

Parallelamente all'attività di direttore artistico ha realizzato negli anni numerose regie di spettacoli di teatro di figura sia per l'infanzia che per gli adulti prodotti da più teatri nazionali.

Silvio Oggioni

Teatro del Buratto | IF-OFF/IF Festival

Dopo la formazione come mimo e attore, dal 1981 socio del Teatro del Buratto ha partecipato a molte storiche produzioni della Compagnia (anche come animatore su nero, di pupazzi indossati e/o televisivi ecc). Attualmente responsabile Comunicazione, cura anche *IF Festival internazionale di Teatro di Immagine e Figura*. Svolge attività come formatore e artisticamente si rivolge in particolare a percorsi di teatro per la prima infanzia.

Donatella Pau

Is Mascareddas | ANIMA International Festival

Nata a Cagliari nel 1963 e da più di quarant'anni svolge esclusivamente la professione di artista, marionettista/burattinaia, drammaturga e formatrice. La sua carriera ha inizio nel 1981 quando diventa vice presidente e co-fondatrice di Is Mascareddas, stesso anno in cui consegue il diploma presso il Liceo

Artistico di Cagliari. Contestualmente alla formazione, dal 1991 porta avanti l'attività di insegnamento. Dal 1981 è direttrice artistica di **Is Mascareddas**, unica realtà che ha portato il teatro di figura nell'isola sarda, dal '99 a oggi è responsabile e direttrice della **Biblioteca Yorick**, specializzata in testi di teatro d'animazione provenienti da tutto il mondo, dal 2001 al 2004 è stata l'ideatrice e direttrice artistica del **Teatro Gustavo**, primo teatro in Sardegna interamente dedicato al teatro di figura. Dal 1994 è direttrice artistica di tutte le rassegne e i festival organizzati da Is Mascareddas. Ha diretto 19 edizioni della **Rassegna Il Grande Teatro dei Piccoli** e dirigerà anche le prossime tre edizioni, sette edizioni del **Festival del teatro di animazione sul Mediterraneo Animar** a Teulada divenuto poi **Anima IF Festival internazionale di Teatro di Figura** che dirigerà fino alla settima edizione. Con Is Mascareddas ha vinto il *Premio Silvano d'Orba d'oro, d'argento e alla carriera*, e i premi *Maestro Burattinaio Honoris Causa, Marionetta d'oro e Campogalliani d'oro*.

Alessandra Belledi

Micro Macro | Insolito Festival

si laurea in D.A.M.S. Come attrice vince la prima edizione del Premio Scenario 1987. Frequenta la Scuola D'Arte Drammatica Paolo Grassi - Corso di Organizzatore dello Spettacolo (1982-1983). Nel 1984 inizia a lavorare presso il Teatro delle Briciole con ruolo organizzativo curando importanti tournée internazionali. Parallelamente lavora come attrice con Ditta Fratelli Guerriero con cui vince ex-aequo la prima edizione del Premio Scenario (1987). Tra il 1985 e il 1995 assume il ruolo di Ufficio Stampa promuovendo presso la critica più affermata in Italia alcune produzioni del Teatro delle Briciole di quegli anni. Nel 1991 è stata socia fondatrice dell'Associazione Micro Macro di cui ora è Presidente. Dal 2000 al 2005 è Direttrice Organizzativa del Teatro delle Briciole e membro del consiglio artistico insieme a Philippe Foulquiè, Marco Baliani, Letizia Quintavalla, Alessandro Nidi, Flavia Armenzoni. Dal 2006 assume la Direzione del Teatro delle Briciole con Flavia Armenzoni e dal 2015 al 2019 si unisce Beatrice Baruffini. Cura in particolare il progetto di programmazione e i rapporti con Associazione Scenario, Rete Anticorpi – Azione per la danza d'autore, Progetto Cantiere sul Teatro di figura. Dal 2014 al 2019, per l'Associazione Micro Macro, è stata direttrice artistica e organizzativa di Insolito Festival - spettacoli incontri inediti esplorazioni pratiche teatrali. Dal 2019 si interrompe improvvisamente la collaborazione con il Teatro delle Briciole. Attualmente con l'Associazione Micro Macro, oltre alla co-direzione di Insolito Festival, sono in corso nuovi progetti, in particolare di teatro d'arte comunitaria che tendono a rafforzare la relazione tra il teatro e la città.

Roberta Colombo

Teatro del Drago | Festival Internazionale dei Burattini e delle Figure Arrivano dal Mare!

Dottore in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo consegue il master in *Gestione di impresa nel settore dello spettacolo dal vivo*. È consigliere Internazionale del Centro UNIMA Italia e membro della Commissione Internazionale Festival di UNIMA.

Lavora dal 1988 come attrice, presso la Compagnia Drammatico Vegetale, Accademia Perduta, Ravenna Teatro, Arrivano dal Mare e dal 1997 con il Teatro del Drago. Dal 2005 è responsabile del Museo La casa delle Marionette di Ravenna e delle attività di formazione e ricerca ad esso collegate e diventa parte della direzione della compagnia. Dal 2014 è Vice Presidente Rete di Associazioni Almagià, attiva a Ravenna nella promozione di attività culturali rivolte agli adolescenti. Dal 2015 co-dirige il Festival Internazionale dei burattini e delle figure ADM! e il Teatro Comunale di Gambettola, insieme a Andrea e Mauro Monticelli. È l'anima della Compagnia più legata alla formazione delle nuove generazioni e ogni anno tiene corsi di

teatro di figura legati al sociale e ai diritti umani. Dal 2018 è delegata come rappresentante del Teatro dle Drago all'interno del corso di alta formazione ANIMATERIA. Fondatrice e coordinatrice di ReteFi. La rete dei Musei di Teatro di figura della regione Emilia Romagna. Delegata per la compagnia nel progetto di rete regionale per la danza contemporanea *È Bal.*