

TORINODANZA 2004

FOCUS 3

**ALWIN NIKOLAIS, PIONIERE DEL MULTIMEDIA,
PEDAGOGO DELLA MOTION**

**Workshop tecnica Nikolais
16 – 20 febbraio 2004**

Ideato e coordinato da Francesca Pedroni

**TORI
NODANZA**

Torinodanza è un progetto
della Città di Torino realizzato
dal Teatro Regio di Torino

Torinodanza
via Maria Vittoria 18
10123 Torino – Italia
torinodanza@comune.torino.it
tel. +39 011 4430070
fax +39 011 4430033

www.comune.torino.it/torinodanza

Alwin Nikolais (1910-1993) è stato un maestro del teatro totale. Coreografo, regista, musicista e pedagogo, ha rivoluzionato nell'America degli anni Cinquanta la concezione della scena, elaborando una filosofia dello spettacolo concentrata su temi ancora oggi fondamentali nella riflessione teatrale sul rapporto tra uomo e ambiente. La sua arte visionaria e multimediale, astratta e metaforica, parte dalla ridefinizione della danza come "visual art of motion" per arrivare alla creazione del "total dance theatre": una poligamia di "motion, shape, color and sound". Un teatro psichedelico, pieno di illusioni fantastiche, eppure straordinariamente figlio di una riflessione acuta sugli effetti creati nella percezione umana del tempo, dello spazio, della realtà, da tragici eventi storici come la seconda guerra mondiale e lo scoppio della bomba atomica.

L'opera manifesto del teatro danza astratto di Nikolais, *Masks, Props and Mobiles*, è del 1953: l'ultima creazione del maestro, *Aurora*, è del 1992. Quarant'anni di sperimentazioni sul corpo e sulla scena di cui la Ririe-Woodbury Dance Company presenta un mix tra titoli storici ed estratti da opere meno note al pubblico italiano. Un programma che ha riscosso grande successo nel tour americano e che sarà a Parigi immediatamente dopo Torino. Ideato per il decennale della scomparsa, nasce dalla collaborazione tra Murray Louis, coreografo, danzatore e pedagogo, partner storico di Alwin Nikolais dalla fine degli anni Quaranta alla morte, Alberto Del Saz, danzatore della Nikolais/Louis Dance per molti anni e attuale responsabile con Louis del repertorio Nikolais, e Joan Woodbury, direttrice della compagnia ospite di Torinodanza, docente della Utah University e interprete in passato di molti lavori di Nikolais. Lo spettacolo attraversa il mondo del maestro americano, definito in vita "Padre del Multimedia", in tutte le sue sfaccettature e fasi. In programma *Tensile Involvement* (da *Masks, Props and Mobiles*), storica esplorazione del rapporto tra corpo e spazio scenico ottenuta grazie a una ragnatela di fili tesa attraverso il palcoscenico e mossa dai danzatori, *Noumenon* (nella versione del 1955) con i famosi costumi-sacco che avvolgono, viso compreso, completamente il corpo, *Lythic* (da *Prism*, 1956), caleidoscopio di luci, ombre e silhouettes, *Mechanical Organ* (1980), festa ironica e marionettistica del movimento umano in tutte le sue declinazioni, *Finale* (da *Liturgies*, 1983), quartetto femminile in costumi elastici con fantasie di forme e dinamiche, *Blank on Blank* (1987), uno dei pezzi più strani di Nikolais, danzato sorprendentemente in abiti quotidiani. Musiche di Nikolais a riprova del talento versatile di quest'artista che possedeva uno dei primissimi esemplari di sintetizzatore Moog, avuto dallo stesso inventore.

Completa l'omaggio al maestro americano, un workshop esclusivo di tecnica Nikolais. Insegnano Joan Woodbury e Alberto Del Saz, e l'italiana Simona Bucci, ex danzatrice della Nikolais/Louis Dance di New York, già assistente alla Biennale di Venezia di Carolyn Carlson, unica docente italiana di tecnica Nikolais certificata dalla Nikolais-Louis Foundation for Dance di New York. Accompagna il workshop il compositore Paki Zennaro, collaboratore da più di vent'anni di Carolyn Carlson per la quale ha lavorato anche alla Biennale di Venezia.

L'eredità lasciata ai posteri da Nikolais non si esaurisce nel repertorio del teatro astratto. La definizione della danza come "visual art of motion" è alla base di una luminosa pedagogia, nel cui solco si sono formati artisti cardine degli ultimi trent'anni come Carlson. Una pedagogia inossidabile alle mode, basata sull'analisi del movimento puro in relazione a spazio, tempo, forma. Un itinerario alla scoperta delle possibilità infinite del corpo in movimento e della creatività del singolo individuo. Esplora temi affascinanti come la dinamica, la sospensione, il movimento centripeto e centrifugo, la decentralizzazione, il potere della motivazione. Si articola in classi di tecnica, teoria, improvvisazione e composizione che danno al danzatore gli strumenti per percepire le sfumature tra differenti qualità del movimento. Una consapevolezza del gesto funzionale a qualsiasi incursione nei molteplici percorsi della danza attuale.

Francesca Pedroni

WORKSHOP TECNICA NIKOLAIS

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Sabato 31 gennaio ore 10.30-12.30 e 13.30-17.30

Domenica 1 febbraio ore 14-18

Tecnica, teoria e improvvisazione

Docente: Simona Bucci. Musicista: Paki Zennaro

WORKSHOP

Lunedì 16 febbraio ore 10.30-12.30 e 13.30-16.30

Tecnica, teoria e improvvisazione

Docente: Simona Bucci. Musicista: Paki Zennaro

Martedì 17 febbraio ore 10.30-12.30 e 13.30-16.30

Tecnica, teoria e improvvisazione

Docenti: Alberto Del Saz (tecnica) e Joan Woodbury (teoria e improvvisazione)

Assistente e interprete: Simona Bucci. Musicista: Paki Zennaro

Mercoledì 18 febbraio ore 10.30-12.30 e 13.30-16.30

Tecnica, teoria e improvvisazione

Docenti: Alberto Del Saz (tecnica) e Joan Woodbury (teoria e improvvisazione)

Assistente e interprete: Simona Bucci. Musicista: Paki Zennaro

Giovedì 19 febbraio ore 10.30-12.30 e 15-18

Tecnica, teoria e improvvisazione

Docente: Simona Bucci. Musicista: Paki Zennaro

Venerdì 20 febbraio ore 10.30-12.30 e 13.30-16.30

Tecnica, teoria e improvvisazione

Docenti: Alberto Del Saz (tecnica) e Joan Woodbury (teoria e improvvisazione)

Assistente e interprete: Simona Bucci. Musicista: Paki Zennaro

Il costo della partecipazione al workshop è di € 150.

Potranno accedervi ragazze e ragazzi che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e che abbiano superato la selezione che si terrà nei giorni 31 Gennaio 2003 e 1 Febbraio 2004.

A partire dal 12 dicembre 2003 fino al 16 gennaio 2004, le persone interessate potranno ritirare il modulo di iscrizione per accedere alla preselezione e il regolamento presso l'Ufficio Servizi Artistici del Teatro Regio di Torino, tel. 011.8815.227 (orario: Lunedì dalle 9 alle 15; da Martedì a Venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30).

Il modulo sarà anche disponibile sul sito www.comune.torino.it/torinodanza

Martedì 17 febbraio ore 17.30 Sala Ballo del Teatro Regio

Performance demonstration for children a cura della Ririe-Woodbury Company

Mercoledì 18 febbraio ore 17.30 Atrium piazza Solferino

Lecture demonstration coordinata da Francesca Pedroni