

L'Associazione Culturale **Progetto di Ricerca Teatrale I Servi di Scena** nasce a Milano nel 1994 sotto la direzione di Raúl Iaiza. L'obiettivo dei suoi membri è fin dall'inizio la creazione di un percorso di formazione attraverso la pratica quotidiana del lavoro di gruppo e l'apprendimento diretto da maestri del mestiere e dell'arte teatrale.

Il **Progetto di Ricerca Teatrale I Servi di Scena** opera nel solco della tradizione del teatro inteso come possibilità creativa che nasce dagli sforzi convergenti e dalla pratica continuativa di differenti personalità. L'Associazione ha sviluppato le sue attività in tre campi:

- la **produzione** e **creazione** di spettacoli teatrali di sala, di strada e per bambini, anche musicali e danzati. Gli spettacoli non si basano su testi teatrali preesistenti ma, generalmente, su temi e domande posti dal regista agli attori. A partire da questi temi, gli attori elaborano materiali personali o di gruppo (azioni sceniche, canti, testi, costumi, oggetti di scena) utilizzando i propri strumenti creativi sviluppati con il training e la pratica. L'intreccio e l'elaborazione di questi materiali da parte del regista creano la drammaturgia complessiva dello spettacolo;

- la **ricerca**, mirata a preservare un ambito di investigazione e autopedagogia permanente sui mestieri del teatro, attualmente sostenuta dal **Grotowski Institute** di Wroclaw (Polonia) per il progetto internazionale *Regula contra Regulam*;

- la **pedagogia** teatrale verso l'esterno (conduzione di laboratori a lungo termine e seminari intensivi rivolti a bambini, giovani, adulti e persone diversamente abili). Attraverso la pedagogia, il teatro viene portato fuori dai luoghi ad esso deputati e diventa un veicolo privilegiato per promuovere possibilità di incontro e relazione umana al di là dei modelli sociali dominanti.

Dal 2000 con il nome **Teatro La Madrugada** si distingue il gruppo di membri dell'Associazione che persegue lo sviluppo artistico attraverso la produzione e realizzazione di spettacoli.

Dal 2001 al 2004 Raúl Iaiza intraprende un periodo di apprendistato come assistente alla regia di Eugenio Barba (*Odin Teatret*, Danimarca) per gli spettacoli *Salt* e *Il Sogno di Andersen*; contemporaneamente, collabora a vari altri progetti musicali e teatrali come *Tidens Tand* (2001), *Andedrag* (2003), *Aldrenes Pragt* (2005). Attualmente è assistente alla regia di Eugenio Barba per progetti specifici, come *Don Giovanni All'Inferno* (Ravenna Festival, giugno 2006), e per la nuova produzione in preparazione dal 2008.

Attività pedagogiche in corso

- Partner nel Progetto **VIENI! CI VEDIAMO IN BIBLIOTECA** con le Biblioteche Civiche Milanesi, vincitore del Bando Cariplo 2010-2011
- Laboratori **Dal Libro al Teatro** alla Biblioteca Venezia di Milano
- **Coordinamento Artistico Nazionale** all'interno del *Progetto Mus-e Italia* (Fondazione Menuhin, Bruxelles) nelle Scuole Elementari aderenti al progetto (dal 1999)
- **Laboratorio Studio sull'allenamento dell'attore** per giovani (dal 2005)
- Interventi di rievocazione storica **Bella, giovine, ardita... era l'Italia** sui 150 anni dell'Unità d'Italia
- **Atelier di canto per attori** condotti da Raúl Izaia
- **Progetto di Ricerca sulle Arti Performative *Regula contra Regulam***, con la collaborazione del *Grotowski Institute* di Wroclaw (Polonia).
- Laboratorio teatrale per *utenti della terza età* presso la Residenza S. Pietro di Monza (dal 2008)
- Laboratorio teatrale per *giovani diversamente abili* presso l'Ass. "La Senavra Onlus" (dal 2005)
- **Laboratori teatrali per bambini e adolescenti** in scuole pubbliche e private

Attività pedagogiche 1997-2010

- Progetto Teatrale **BESTIARIO METROPOLITANO** per la realizzazione di una parata su trampoli, con maschere e percussioni nella città di Milano con giovani migranti e giovani italiani. Partnership con **Cooperativa COMIN**. Progetto vincitore del Bando della **Fondazione Cariplo** 2008-2010
- **Laboratorio Teatrale** all'interno del progetto "*Osservatorio attivo sulla diversità*", dell'Ass. *Oltre il Ponte* ONLUS, in scuole medie inferiori delle città di Torino e Napoli ad alta concentrazione di migranti.
- **Laboratori seminariali sull'arte dell'attore** per la scuola di teatro 'Campo Teatrale' (dal 2005)
- **Laboratori teatrali** in scuole elementari della Regione Sardegna all'interno del *Progetto Mus-e Italia* (Fondazione Menuhin, Bruxelles)
- Progetti di lettura interattiva nelle **Biblioteche Civiche** di Milano: **Furioso... ma non troppo** (sull'Orlando Furioso) e **Le Mille e Una Voce: Parole di donne contro la violenza**
- Laboratorio Teatrale *Da vicino e da lontano* con giovani migranti e giovani italiani, in collaborazione con *MaschereNere* nell'ambito del Progetto *Teatro delle Migrazioni*. Progetto finanziato dalla Fondazione Cariplo (2007)
- Laboratorio Studio per la messa in scena de 'I Negri' di Jean Genet (2005 – 06)
- Laboratorio teatrale per diversamente abili presso l'Istituto "Sacra Famiglia" (2005)
- Progetto Palco' per la Scuola Campo Teatrale (2005)
- Laboratorio teatrale , Libera Scuola Media Inferiore "Rudolf Steiner" (2003-05)
- Laboratorio teatrale , comunità "Il Colibri" (2000-01)
- Coro teatrale per bambini, scuola di musica "Il Classico" (1998-2002)
- Laboratorio teatrale, "Villaggio della Madre e del Fanciullo" (1997-99)
- Laboratorio teatrale per giovani, Fondazione R. Boccafogli (1997-99)
- Laboratori Interdisciplinari, Scuole Elementari "L. Cadorna" e "M. L. King" (1998-2001)
- Laboratori trimestrali sulla preparazione e presentazione di messe in scena (1999-2005)

Seminari professionali (1997-2010)

Eugenio Allegri, Michele Abbondanza, Naira Gonzalez
Seminari sull'arte dell'attore e del danzatore

Mario Barzaghi (Teatro dell'Albero, Milano)
Teatro danza Kathakali; Training per l'attore; Tecniche dei trampoli

Ujwal Bhole (Università di Bombay, Scuola di Bharata Natyam)
Teatro danza Bharata Natyam

Raúl Iaiza (Teatro La Madrugada)
Tecniche di base nel lavoro sulle azioni fisiche

Margarita Morón (Teatro Taller de Colombia)
Propedeutica e tecniche complesse dei trampoli

Torgeir Wethal, Julia Varley, Roberta Carreri
(Odin Teatret, Danimarca) *Seminari sull'arte dell'attore*

Augusto Omolù (International School of Theatre Anthropology, ISTA)
La danza degli Orixàs

Il Ponte di Ivo Dispense sul mestiere e sulla cultura del teatro

Pubblicazione autoprodotta sul mestiere e la cultura del teatro, a cura di Raul Iaiza, di riconosciuto valore culturale in una recensione su *Prima Fila*, scritta dal Professore Franco Ruffini (Università di Roma Tre).
Memoria, Reperibilità, Richiamo : queste parole riassumono la ragion d'essere de **Il Ponte di Ivo**.

1. Andrič, Bachmann, Barba, Cieslak, Copeau, Cvetaeva, Kott, Paz (2000)
2. Blossfeldt, Frisch, Grünberg, Onetti, Yourcenar, Mejerchold (2000)
3. Barba, Craig, Decroux, Flaszen, Kott, Paz, Puzyna (2001)
4. Caraco, Osinski, Temkine, Fabbri, Taviani, Schwob (2002)
5. Andric, Lombardi, Limanowski, Osinski, Flaszen, Pasolini, Posada (2008)
6. Ginzburg, Pirandello, Brecht, Camus, Ruffini, Daumier, Taviani, Levi (2008)
7. Barrault, Decroux, Hoover, Cruciani, Matthiessen, Carreri (2009)

Programma di Ricerca sulle Arti Performative (in corso dal 1998) ***Regula contra Regulam***

A marzo e maggio del 1998 il gruppo visita il *Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards*. In seguito si avviano i lavori di un organico parallelo, composto da alcuni attori dell'ensemble e da musicisti e attori esterni, che lavora sui punti d'incontro tra il processo di lavoro dell'attore e quello del musicista.

Attualmente l'organico è composto da attori interni ed esterni al Teatro La Madrugada. La ricerca è guidata da Raul Iaiza e verte sulla creazione e lo sviluppo di strumenti di lavoro personali attori e registi.

Dal 2007 il Programma di Ricerca riceve sostegno dal Grotowski Institute di Wroclaw, Polonia che ne ospita le sessioni di lavoro (aperte e chiuse) nella sede di Brzezinka.

Regula contra Regulam ***Seconda ipotesi (2007-2011)***

In collaborazione con il Grotowski Institute, Wroclaw (Polonia)

Obiettivo del progetto è sviluppare una indagine pratica sul rapporto tra tre campi di lavoro dell'attore: il **training fisico e vocale**, la **drammaturgia dell'attore**, il **canto corale**.

Per il training dell'attore il punto di partenza si concentrerà sui campi che possiamo definire *Classici*: la Plastica, l'Acrobatica, la Ritmica, il Canto.

Per il Canto Corale le fonti del repertorio saranno essenzialmente tre: il Laudario di Cortona (Cortona91); monodia e polifonia paraliturgica del basso medioevo; canti paraliturgici della tradizione popolare italiana.

Lo sviluppo a livello di drammaturgia dell'attore avverrà attraverso il lavoro sui canti corali, in particolare il Laudario di Cortona.

Accade che gli esercizi diventino una maniera di riflettere-in-azione sulla qualità della presenza e sul processo di autopedagogia. Questa è una delle linee guida della ricerca in corso.

Programma di Ricerca

Alessandro Borroni, Raúl Iaiza, Simone Lampis, Roberta Secchi, Elisabetta Bianca, Serena Magazzeni, Ana Sofia Monsalve (Colombia), Agnieszka Pietkiewicz (PL), Marta Smaruj (PL), Maciej Zakrzewski (PL), Monica Zipparri.

Progetto Studi sul Training Classico

Mario Barzaghi (Teatro dell'Albero), Raúl Iaiza, Torgeir Wethal (Odin Teatret)

Teatro La Madrugada
Spettacoli in repertorio

L'Affere Danton *da Stanislaw Przymyskowska*

“Il bene assoluto o il male assoluto, vi si metta dentro quanto occorre di logica, esigono lo stesso furore”
Albert Camus, L'uomo in rivolta

L'Affare Danton di Stanislaw Przymyskowska ha per tema lo scontro finale tra Robespierre e Danton nella seconda metà del marzo 1794 conclusosi con la morte di Danton e dei suoi seguaci. È una riflessione lucida e spietata su i paradossi tragici della Rivoluzione in sé.

Siamo tutti invitati al Tribunale della Rivoluzione, per assistere alle \ trame, speculazioni e giustificazioni di chi deciderà di mettere in moto una macchina che finirà per annientare tutto e tutti, il Terrore. Con la condanna a morte di Danton lo strumento è inesorabilmente destinato a diventare fine.

Come si salvò il vecchio Wang Fo? *Fiaba cinese per bambini*

*Quale dei due mondi è più reale? Quello 'vero' su cui regna l'Imperatore,
o quello creato dal grande Wang Fo nelle sue meravigliose pitture?*

Uno spettacolo agile, rappresentabile ovunque, con strumenti suonati dal vivo per ricreare la magia della narrazione teatrale attraverso una semplicità piena di suggestioni.

con **Alessandro Borroni e Simone Lampis**

Bella, Giovine, Ardita... era l'Italia! *Rievocazione musical-teatrale del Risorgimento visto e fatto dal popolo*

“Fatta l'Italia, bisogna fare gli Italiani!” ... ci siamo riusciti, in questi 150 anni?

Com'eran fatti uomini e donne che resero possibile il Risorgimento?

Siamo molto diversi da loro?

A suon di tamburi e di voci, cinque uomini e donne del popolo, un garibaldino e due borghesi di ideali repubblicani ricreano il clima di fertile instabilità e grandi speranze in cui nacquero e si svilupparono ideali e aspirazioni che resero possibile il Risorgimento.

Con l'ensemble al completo

La Crociata dei Fanciulli

*Una grande illusione e di una grande strage: La Crociata dei fanciulli del 1212.
Abbiamo immaginato che le anime dei fanciulli cadano oggi nella nostra contemporaneità.*

Elaborazione collettiva su *La Crociata dei Ragazzi* di Bertold Brecht, *La Crociata dei Fanciulli* di Marcel Schwob, *Le Porte del Paradiso* di Jerzy Andrejewski; e su testi di Adonis, Carmelo Bene, Max Frisch, Mariangela Gualtieri, Ossip Mandelstam, Jacques Prevert, Abdulah Sidran, Wislawa Szymborska.

Il Teatro fuori dal Teatro

*Dimostrazione sul processo di lavoro per la creazione di uno spettacolo di strada
(scuole medie e superiori)*

Una dimostrazione di lavoro, ovvero, una visione del 'dietro le quinte' per svelare ai ragazzi alcune fasi del processo creativo che porta alla creazione di uno spettacolo di strada. Come possono nascere le idee, trasformarsi, dialogare con le idee degli altri per creare scene individuali e collettive, attraverso un lavoro sistematico e attraverso tutti gli imprevisti del percorso che si sviluppano in nuove idee.

con l'ensemble al completo

LORCA ERANO TUTTI

Vita Maschere Sogni Morte da Federico García Lorca

Di e con : Roberta secchi

Guida registica e drammaturgica : Torgeir Wethal (Oline Teatret)

Creazione e tecnica luci: Alessandro Borroni e Simone Lampis

Un sogno di poesia in un mondo di guerra. Una logica onirica per seguire il filo della vita e della morte di un grande poeta che visse i suoi amori fino in fondo.

Per sognare insieme il teatro della vita.

P r o g e t t i i n c o r s o

Elogio della dimenticanza

Recital in parole e musica sulla perdita della memoria

E r o d i à s

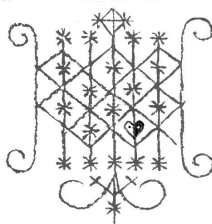
da Giovanni Testori

Storie di Sto

Spettacolo per ragazzi dalle opere di Sergio Tofano

Ospitalità e Partecipazioni

Teatro Tascabile di Bergamo/ Centro Teatrale Il Trebbo di Milano/ Festival del Ticino (VA)/ Circolo degli Scambi del Dopolavoro Ferroviario/ Teatro Out Off/ Teatri di Frontiera, Saluggia/ Theatropolis, Moncalieri/ Eglise de Saint Laurent, Losanna /Teatro della 14ma./ Gheroarté, Corsico/ Arci Metromondo /Festa della Magnolia, Inzago/ Harambee Festival, Seregno / L'Altrofestival, Milano/Centro Sociale Barrio's, Milano / **Borsa Teatrale Anna Pancirolli (1° premio 2002)** / Festa delle Genti, Monza / Lugano sotto le stelle/ Carnevale Orta S. Giulio/ Trickster Teatro/ Silkeborg FestivalX, Danimarca/ Odin Teatret, Danimarca/ La Città dei Ragazzi, Vimercate / Teatri Andanti, Lago d'Orta / Teatro Proskenion, Caulonia /Casa Laboratorio di Cenci / Laboratorio Permanente di Domenico Castaldo/ Casa Circondariale San Vittore/ Rosetum, Milano / Festa della Gente, Milano/ Novi d'Estate/ Teatro Greco, Milano/ La Fabbrica del Vapore, Milano/ **Trofeo Arcobaleno, Motta Visconti (Premio per miglior corto teatrale, 2005)** / Teatro dei Venti, Modena / Azienda di soggiorno e turismo di Maiori, Salerno /La Scighera, Milano / Lejl Imdawwal, La Notte Bianca, Malta / Vapori 2007, Fabbrica del Vapore, Milano / The Grotowski Institute, Wroclaw, Polonia / Festa del Teatro, Provincia Di Milano 2007 / Baratti - Rassegna d'arte giovane, Padova / Diaspora 2008, National Theatre of Scotland, Glasgow, Scozia / Barcollanti, Festival di Teatro d'Altura, Ferrara / Nettle Theatre - Hooyong Performing Arts Centre, Corea del Sud / Universidad Nacional de Cordoba, Argentina / IUNA, Buenos Aires, Argentina / Creative Drama Association, un membro di SpielBag & Theater and IDEA, Eskisehir (Turchia) / **Premio Miglior Opera 2009 Festival del Ticino**, sezione Lavori in Corso / Teatro della Contraddizione Milano /Teatro Guanella Milano / Gappad Theatre, Glasgow (GB) ... tra gli altri

Teatro La Madrugada

*è un laboratorio di studio, ricerca e produzione sull'arte dell'attore.
L'intero progetto si riallaccia alla memoria del teatro di gruppo,
inteso come la pratica di un organico
che trova il suo fondamento nel lavoro quotidiano.*

Alessandro Borroni, Raúl Iaiza, Franco Koehler,
Simone Lampis, Pablo Palacios, Roberta Secchi, Monica Zipparri
Agnieszka Bresler, Serena Magazzeni,
Stefano Olimpi, Marzia Palmieri, Tiziana Tricarico

Teatro La Madrugada

Associazione Culturale P.R.T. I Servi di Scena
sede legale: via P. Mantegazza 25/4, 20156 MI
sede operativa : Via Orti 16, 20122 Milano
tel. e fax 02.54102094 P. IVA 12107090156

teatro.lamadrugada@tiscali.it www.teatrolamadrugada.com