

PROGETTO

TITOLO:

RITMO e Universi

PERIODO DI SVOLGIMENTO:

dal 15 settembre al 15 dicembre 2024

NUMERO GIORNATE DI EVENTO:

10 + 15 appuntamenti laboratoriali

DATE DELLA PROGRAMMAZIONE:

15 settembre Teatro Modena	Birkin Tree & Derek Hickey Music & song from Ireland
26 settembre Sala Mercato	The Ranch is Empty _ Capitale umano Retedanzacontempoligure
27 settembre Sala Mercato	Perchè mi hai abbandonato? Retedanzacontempoligure
8 ottobre (data da confermare) Teatro Modena	Joan As Police Woman concerto nuovo album
23 ottobre Teatro Modena	Religio concerto. Il rapporto dell'uomo con il visibile e l'invisibile
26 ottobre Teatro Modena	Spettacolo internazionale tout public e festa per e per il quartiere
27 ottobre Teatro Modena	Jazz'n'breakfast concerto + laboratorio musicale per bambini
17 novembre Teatro Modena	Jazz'n'breakfast concerto + laboratorio musicale per bambini
15 dicembre Teatro Modena	Jazz'n'breakfast concerto + laboratorio musicale per bambini
Sett-dicembre	Ritmo laboratorio del percorso Corpo Civico a cura di Piera Pavanello e Nicoletta Berardini per Retedanzacontempoligure
14 dicembre	Ritmo evento finale / restituzione pubblica

MUNICIPI IN CUI AVRA' LUOGO LA MANIFESTAZIONE:

Municipio Centro Ovest

DIREZIONE ARTISTICA: Davide Livermore

A PAGAMENTO

LIBERO

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

QUALITÀ ARTISTICA (CRITERIO 1)

Sarà valutata la qualità artistica della proposta determinata anche del personale artistico e tecnico coinvolto, l'allestimento nonché l'originalità del progetto

Il progetto **RITMO e Universi** pensato per il nuovo bando ha come filo conduttore la musica, il suo linguaggio universale che parla e raggiunge facilmente tutti, emoziona e coinvolge grandi e piccoli, pervade il corpo e la mente con un ritmo vitale. Abbiamo a disposizione infiniti codici e canali per ricevere e trasmettere messaggi, dai sistemi più semplici e naturali, come il gesto e la parola, fino ai più sofisticati e tecnologici. Cosa aggiunge la musica a un messaggio? E l'interpretazione di un attore a una storia? E un danzatore a un testo? L'emozione. I codici emotivi permettono non solo di ricevere un messaggio, di decodificarlo e comprenderlo, ma di interiorizzarlo, farlo proprio, fissarlo nella memoria. La musica è un linguaggio universale, capace di andare oltre quello verbale, che comunica attraverso le vibrazioni, le combinazioni di suoni, i ritmi, il tempo. E qui entra in gioco il corpo, il movimento, la danza come altra forma di espressione universale e coinvolgente, Ascoltare musica, fare teatro, danzare insieme ad altri sono attività che non solo fanno parte della vita culturale, ma della parte emozionale di ognuno. Contribuiscono allo sviluppo intellettuale, comunicativo, emotivo-affettivo. E raggiungono tutti indipendentemente dall'età, dalla lingua parlata, dalla cultura di origine e da dove si vive.

E quindi, pensando a un nuovo progetto che potesse arricchire l'offerta che il TNG propone nelle sue sale di Sampierdarena, abbiamo elaborato un programma che potesse potenziare questi aspetti con concerti, spettacoli e laboratori che, grazie anche all'agevolazione dell'ingresso gratuito, raggiungano un'utenza più larga possibile, così come espresso dal territorio in cui hanno sede le nostre sale, Sampierdarena, così ricco di comunità diverse, anche straniere che proprio attraverso questi linguaggi universali possono partecipare e diventare protagonisti, facilitando accessibilità e fruizioni anche di target di pubblico non sempre abituato a venire a Teatro o a capire la lingua italiana. In una direzione a 360 gradi anche la scelta artistica dei concerti proposti con musica che va dal jazz a quella etnica, dalla musica contemporanea e progressive a quella d'autore nel segno dell'internazionalità, ma anche lo spettacolo tout public per le famiglie del territorio che coniuga teatro e musica, i due spettacoli di danza in cui la musica e il ritmo pervadono il movimento dei corpi e il percorso laboratoriale **Ritmo** che prosegue il lavoro di Retedanzacontempoligure curato da Piera Pavanello e Nicoletta Bernardini sul corpo come strumento "civico", mezzo di visione e partecipazione, due importanti step di questo percorso presenti nei precedenti bandi 2022 e 2023.

Il programma, come temporalità, anticipa l'avvio canonico delle nostre attività autunnali al mese di settembre e si amplia fino a metà dicembre con appuntamenti serali, la domenica mattina, preserali e pomeridiani, programmati per la maggior parte al Teatro Modena proprio per permettere la più larga fruizione possibile.

Si inizia il 15 settembre con il concerto **Birkin Tree Trio & Derek Hickey Music & song from Ireland** (Derek Hickey – irish button accordion Laura Torterolo - voce, chitarra acustica Fabio Rinaudo – uilleann pipes, whistles Luca Rapazzini – violino) un concerto di grande impatto e suggestione, con una guest star internazionale, in cui la musica tradizionale irlandese nella sua ampia varietà e diversità, viene proposta partendo da canzoni e musiche strumentali appartenenti al repertorio antico, fino ad arrivare a musiche di recente composizione. La loro prospettiva sulla musica irlandese è un esempio di come si possa essere fedeli allo spirito e alla natura di un repertorio tradizionale riuscendo comunque a comunicare e rivolgersi a un pubblico globale, con una sensibilità e suggestione in cui si raccontano tutti i colori e le atmosfere d'Irlanda.

Sempre a settembre, in Sala Mercato, due appuntamenti di danza a cura di Retedanzacontempoligure, scelti per la natura politica dei contenuti che portano in scena e perché possono nutrire nuove riflessioni sulla nostra contemporaneità. **The Ranch is Empty _ Capitale umano**, coreografia e messa in scena Natalia Vallebona, drammaturgia e messa in scena Faustino

Blanchut, creato e interpretato da Faustino Blanchut, Patryck Klos, Natalia Vallebona, Marianna Moccia/Elisa Quadrana, Maxime Pichon, Eleonore Pinet, uno spettacolo dinamico, fisico e travolgente che indaga, con la danza urbana dei Poetic Punkers, le dinamiche di un futuro distopico (26 settembre). **Perchè mi hai abbandonato** di Cristiano Fabbri, con Rocco Colonna e Cristiano Fabbri è un viaggio che attraversa il ciclo della vita, la lotta per trovare il proprio posto, la ribellione latente di una generazione che si sente abbandonata dai suoi padri.

Subito un cambio di ritmo per il secondo appuntamento musicale (8 ottobre, stiamo lavorando per avere un'anteprima europea) con la cantautrice **Joan As Police Woman**, che viene in Italia per presentare il suo nuovo lavoro in uscita a settembre 2024. Capelli scuri e selvaggi, concerti con gruppi punk locali, virtuosa del violino, Joan suona tutti i generi: pop, haitiano, new classical e r&b, è membro dell'ensemble di Anohni (ex Antony and the Johnsons) e con lui registra "I Am A Bird Now". Il suo primo disco, Real Life, è valso il premio "Best Rock and Pop Album" agli Independent Music Awards. Il suo secondo album, To Survive, è scelto come uno degli "Album dell'anno" dalla rivista Q. A proposito dell'essere musicista, Joan ha detto: "La musica mi ha salvato la vita. Non è qualcosa che posso scegliere o meno, è semplicemente quello che è". Moltissime le collaborazioni tra cui **Rufus Wainwright Lou Reed, Beck, Norah Jones, Lau, Doveman, e Daniel Johnston**.

Il 23 ottobre è invece tempo per **Religio** concerto dedicato al rapporto dell'uomo con il visibile e l'invisibile, in cui lo spettatore viene guidato in un viaggio nel modo musicale minimalista, contemporaneo, world, progressive di Edmondo Romano che ne cura musica testi e arrangianti. Insieme a lui sul palco un ricco ensemble di musicisti come un quartetto d'archi (Roberto Piga, Fabio Biale, Ilaria Bruzzone, Kim Schiffo) un trio jazz (Rodolfo Cervetto, Riccardo Barbera, Tina Omerzo), un quartetto vocale femminile.

Sabato 26 ottobre sempre al Teatro Modena, una grande festa per il territorio con uno **spettacolo internazionale tout public** tra teatro, danza e musica (titolo e interpreti in via di definizione) aperto al pubblico delle famiglie, che saranno coinvolti anche in appuntamenti pomeridiani tra laboratori musicali e di teatro, musica in piazza, giochi all'aperto, degustazioni e cibo per trascorrere insieme una giornata all'insegna dell'integrazione, della diversità, dell'arte e del divertimento.

A seguire poi ritornano 3 appuntamenti (27 ottobre, 17 novembre, 15 dicembre) della rassegna **Jazz'n'breakfast**, concerti jazz con la direzione artistica di Rodolfo Cervetto, la domenica mattina che stanno raccogliendo una comunità sempre più numerosa tanto che quest'anno abbiamo previsto lo spostamento al Teatro Modena. Rinnovata la formula per quest'anno con l'ingresso gratuito al concerto e la prenotazione obbligatoria insieme alla colazione, altro elemento caratterizzante di questi appuntamenti, da fare presso il bar del Teatro per iniziare la giornata festiva tra musica e convivialità. Anche per quest'anno insieme ai concerti proponiamo in contemporanea tre laboratori musicali interattivi per i più piccoli dal titolo **Tutti giù per terra**.

A completare il progetto un nuovo step del percorso laboratoriale curato da Piera Pavanello e Nicoletta Bernardini, dal titolo **Ritmo**, parola che ricuce e prosegue i temi trattati in precedenza (Ritmo dello sguardo, Ritmo dei corpi, Ritmo che scandisce il tempo quotidiano, i suoi silenzi, le sue azioni, che accende connessioni, crea relazioni) e porta al ritmo nella musica e nella danza, come esperienza di creazione e composizione artistica. Infatti il laboratorio si rivolge alla comunità costituita e attiva che ha partecipato ai precedenti step per allargarsi attraverso una nuova call, e si cimenterà come spettatori partecipi a 4 degli spettacoli/concerti proposti in questo bando, ma sarà pronta a sperimentare in prima persona un processo creativo finalizzato alla messa in scena di una **restituzione performativa** a conclusione del percorso che li vedrà interpreti sul palco della Sala/Mercato, il 14 dicembre, insieme a danzatrici professioniste di retdanzacontempoligure. Il laboratorio si articola in 12 incontri, tra visione e pratica a doppia conduzione della durata due ore.

Un progetto ampio, articolato e universale come sono la musica, la danza e il teatro, per portare l'arte e la bellezza davvero a tutti, rivitalizzando un territorio considerato "periferico" con un'offerta culturale internazionale e inclusiva.

DESCRIZIONE DI COME IL PROGETTO È RADICATO SUL TERRITORIO (CRITERIO 2)

Sarà valutata l'esperienza dei soggetti proponenti in attività di spettacolo nei territori indicati e la capacità di ingaggiare e far emergere le potenzialità del territorio, valorizzandone le peculiarità.

Crediamo profondamente che il valore di un Teatro sia nel suo essere un bene comune che, attraverso la pratica e la politica della bellezza, possa rendere più vivibile un territorio, aprirsi a etnie, partecipazione e culture molteplici. Nel manifesto decalogo del Teatro Nazionale di Genova con la direzione di Davide Livermore il primo punto riguarda proprio il Teatro e la Città. Il TNG è infatti un teatro a funzione pubblica, e proprio per questo deve garantire il massimo impegno nell'azione di miglioramento della qualità della vita della città e dei suoi cittadini. E il nostro progetto RITMO e Universi vuole avere proprio questo come obiettivo. La scelta di svolgersi principalmente al Teatro Modena (come possibilità visto l'ingresso gratuito di una massima fruizione) e alla Sala Mercato e nel territorio di San Pier d'Arena e del ponente genovese, dove il nostro teatro può contare sul know how, sulle relazioni e sui contatti instaurati nell'oltre trentennale attività, e nella diffusa e articolata rete costruita con le associazioni culturali e sociali attive e con quelle di cittadinanza attiva presenti. Anche le esperienze maturate con i precedenti due bandi per attività dal vivo in zone periferiche nel 2022 e 2023 hanno creato e coltivato nuove relazioni e partnership: tra le tante esperienze vincenti ricordiamo Ritratto coreografico di quartiere e Sguardi di Elena Dragonetti e VVV vero vissuto virtuale di retedanzacontemporanealigure che ha costruito una vera e propria comunità attiva anche dopo la fine del progetto. Sono questi le basi e i punti di partenza per una proposta come RITMO e Universi, sicuramente più ampia e "universale" rispetto a quelle precedenti con molti momenti spettacoli super fruibili e accessibili. Il progetto si articola principalmente nelle nostre sale ma invade tutto il territorio del Centro Ovest e del Ponente, prevedendo per il laboratorio percorsi di partecipazione e pratica condivisa, attraverso laboratori e seminari che coinvolgono direttamente i cittadini dei diversi target e per la festa famiglie, scuole e operatori. Ad arricchire e radicare il progetto il proseguo delle collaborazione in partnership con associazioni attive sul territorio del Centro Ovest e del Ponente come Lilith, Biscione, Pop Sart, Centro Servizi Centro Ovest, Bocciofila di Via Sampierdarena, Comunità Ecuatoriana, con cui abbiamo coprogettato e svilupperemo azioni ed eventi.

PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ DI INCLUSIONE E COESIONE SOCIALE NELLE AREE DI INTERVENTO E RIVITALIZZAZIONE SOCIALE E CULTURALE DEL CONTESTO URBANO DI RIFERIMENTO (CRITERIO 4)

Sarà valutato l'impatto sociale della proposta in termini di:

- perseguimento delle finalità di inclusione e coesione sociale e rivitalizzazione sociale e culturale del contesto di riferimento;
- attitudine e livello di coinvolgimento del pubblico del territorio.

RITMO e Universi è un progetto partecipato e condiviso con le associazioni del territorio che ben conoscono le necessità sociali. Assecondando quelle che sono le richieste del bando abbiamo focalizzato la proposta su eventi dal vivo, in forma spettacolare o di concerto, non tralasciando comunque il percorso laboratoriale iniziato nelle precedenti edizioni e così inclusivo, coinvolgente. Proprio per raggiungere un'audience larga, comprensiva di tutti i target è stata scelta la musica come filo conduttore, con il suo linguaggio semplice diretto emozionale ma soprattutto inclusivo. La musica è lingua universale compresa da tutti, così come il movimento e il ritmo. Pensando al potenziale pubblico del territorio, composto da molte comunità straniere che con molte difficoltà vengono a teatro per barriere linguistiche culturali ed economiche ci è sembrato che la musica potesse essere un chiave fondamentale per facilitare l'accessibilità, così come la scelta di usare il

più possibile la sala con più posti a disposizione, così da raggiungere un pubblico più numeroso possibile, grazie anche alla scelta di fare tutti gli eventi a ingresso gratuito, cosa assolutamente non abituale per il TNG. E tutto il lavoro sul territorio svolto negli anni precedenti e con le associazioni sarà la base per portare il pubblico a teatro e il canale privilegiato.

Il percorso laboratoriale Ritmo a cura di Piera Pavanello e Nicoletta Bernardini per retedanzacontempoligure, si rivolge alla comunità costruita con i precedenti step Corpo Sintonico e VVV vero vissuto virtuale con l'intento di integrarla grazie a una nuova call con l'obiettivo principale di formare spettatori motivati a sostenere e a frequentare il teatro come luogo di incontro e di scambio culturale, per intraprendere un processo di crescita personale e di sensibilizzazione verso l'arte teatrale e verso il patrimonio storico e artistico presente sul territorio di Sampierdarena. Una comunità di individui aperta, mobile, elastica e composta di differenze che vuole riappropriarsi della bellezza attraverso uno sguardo che si rinnova di volta in volta, educato alla visione sul reale e a quella immaginaria, storica, diretta e mediata... del fare arte *"(...) interfaccia tra i luoghi che separano, promuovendo così incontri, interazioni e scambi, e in definitiva una fusione di orizzonti cognitivi e pratiche quotidiane"* (Z.Bauman). Alcuni degli appuntamenti sono stati pensati in luoghi diversi dal teatro, ma sempre di interesse artistico-culturale e prima o dopo un'attività, un momento di condivisione di un pranzo o una merenda...forme di socialità, luoghi temporanei di scambio immateriale, intangibile, imponderabile. Nel percorso di quest'anno poi si aggiunge il mettersi in gioco in prima persona con un significativo passaggio da essere spettatori o fruitori a diventare protagonisti su un palcoscenico insieme a danzatori e operatori professionisti per una restituzione pubblica.

Attività che collegano il Teatro, luogo privilegiato dello scambio culturale e della socializzazione col Territorio - città, quartieri, periferie urbane - Verde pubblico - parchi, ville, giardini, sentieri nella natura, patrimonio culturale e paesaggio collinare. Il coinvolgimento delle scuole, inoltre, è un altro elemento inclusivo: lavorare sull'educazione è il processo migliore e più radicato per un risultato a lungo termine, profondo e incisivo con la finalità di migliorare l'integrazione e la partecipazione sociale di studenti di seconda generazione, che naturalmente coinvolgeranno le proprie famiglie portandole in luoghi del territorio dove non sono mai stati, come il Teatro o le Ville Storiche, e facendoli interagire con altri studenti e famiglie, creando o ampliando la comunità. L'esperienza dell'Archivolto in un territorio problematico come quello di San Pier d'Arena ha evidenziato come un'azione culturale costante possa contribuire in modo determinante a riqualificare il territorio. L'apertura del Teatro Modena e poi della Sala Mercato ha migliorato la qualità di vita, la sicurezza e coesione sociale nelle zone limitrofe, valorizzando il tessuto urbano e creando un indotto importante per tutte le attività commerciali. In questa direzione l'aumento della proposta spettacolare con eventi internazionali, concerti, laboratori, incontri movimentano l'economia del territorio con un indotto commerciale per gli esercizi presenti.

IMPATTO SOCIO ECONOMICO SUL TERRITORIO DEL PROGETTO ANCHE IN TERMINI DI CONNESSIONE CON IL PATRIMONIO CULTURALE (CRITERIO 5)

Saranno valutate la connessione con il patrimonio culturale del territorio e le prospettive di continuità dell'attività oltre il termine della durata.

La riapertura del Teatro Modena e poi della Sala Mercato, di per sé parte del patrimonio artistico e culturale di Sampierdarena, ha migliorato la qualità di vita, la sicurezza e coesione sociale nelle zone limitrofe, valorizzando il tessuto urbano e immobiliare e creando un indotto importante per tutte le attività commerciali. L'aumento dell'offerta di spettacolo insieme all'attesa di numeri importanti grazie alla capienza, al programma artistico e all'ingresso libero avranno un ulteriore impatto positivo sul territorio con alcune migliaia di persone che spendono, consumano, investono

e ritornano.

RITMO e Universi ha le potenzialità per coinvolgere tutto il territorio del ponente, e non solo. Il percorso laboratoriale esce dal teatro per appuntamenti e interazione con il patrimonio artistico e paesaggistico. San Pier d'Arena ha una "bellezza diffusa" in tutto il suo territorio e il nostro progetto vuole non solo farla conoscere o esaltarla, ma interagire con essa: dall'apertura/camminata nel Parco di Villa Scassi, alla festa nelle piazze adiacenti il teatro con l'evento internazionale open air.

Il progetto prevede in tutti i suoi momenti, importanti azioni di interazione e valorizzazione del patrimonio artistico, di partecipazione creativa e innovativa.

RITMO e Universi rappresenta per il TNG un momento di sviluppo e amplificazione di un'attività naturalmente presente all'interno della sua mission istituzionale di teatro nazionale pubblico, andando ad anticipare l'inizio delle attività e potenziando un'offerta musicale soprattutto scarsamente presente. Un arricchimento quindi di un percorso di per sé già continuativo come testimonia il percorso laboratoriale che è arrivato oggi al suo terzo step, segno di un investimento fruttuoso nel tempo che ha creato una comunità viva e partecipe e che attende la proposta, come testimonia la valutazione di impatto svolta nel 23 e che sicuramente proseguiremo anche per il 2024.

SINERGIE CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI (CRITERIO 6)

Sarà valutata l'attitudine a fare rete e collaborare con altre realtà culturali locali e le prospettive di continuità della collaborazione.

Non possiamo ribadire quanto già espresso in precedenza, se non sottolineando il continuo e costante lavoro di sviluppo di reti e sinergie a tutti i livelli. Il TNG uno dei principali poli di produzione di cultura in città. Importanti, prestigiose e diversificate le collaborazioni in essere, sia con Istituzioni pubbliche che private. Abbiamo sottoscritto accordi quadro con l'Università di Genova, con il Museo Biblioteca dell'Attore, con Istituti di cultura come il Goethe Institute. Collaboriamo con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, il Teatro Carlo Felice, il Teatro della Tosse, Teatro Akropolis e le altre realtà della città e della Regione, in un'ottica di servizio di teatro pubblico. In particolare per questo progetto abbiamo rinnovato e attivato una partnership con le associazioni culturali, sociali e no profit attive sul territorio: il Biscione che si occupa di sociale ed è attivo a Sampierdarena con strutture di assistenza e cura, oltre che con centri per bambini adolescenti; Lilith, associazione musicale al femminile che propongono laboratori nelle scuole su musica e genere; Retedanzacontempoligure che rappresenta la danza della nostra regione e raggruppa i principali danzatori e coreografi; Esperanto lavora con scuole e con il territorio per la diffusione della musica jazz. Novità di questo 2024 la collaborazione con l'Associazione Corelli di Savona si occupa dell'ideazione e della realizzazione di numerose rassegne e manifestazioni in particolare di musica etnica, e per il concerto Religio con tanti musicisti e cantanti, eccellenze del nostro territorio. Sinergie attivate anche con le scuole di ogni ordine e grado, con cui il TNG ha da lungo tempo una costante collaborazione sia a livello istituzionale che relazionale con insegnanti e studenti. Altra relazione già instaurata e che sarà fondamentale per centrare gli obiettivi del progetto è quella con i Municipi e con le tante associazioni di cittadinanza attiva sul territorio.

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (CRITERIO 3)

Sarà valutata la congruenza e coerenza tra spese effettuate e qualità dell'offerta nonché le proposte che contribuiscano alla tutela occupazionale della categoria con una percentuale di budget relativa ai compensi agli operatori dello spettacolo considerevole rispetto al totale delle spese.

BILANCIO PREVENTIVO

USCITE	Importo
Compensi artisti	72.000
Compensi personale tecnico	1.000
Organizzazione e segreteria	
Compenso direzione artistica	10.000
Spese di allestimento (anche per l'on line)	2.000
Spese di noleggio e affitto	2.000
Spese per ospitalità (viaggio, vitto e alloggio)	
Spese di promozione e pubblicità	2.000
Siae e diritti	5.000
Altre spese	2.000
Spese generali (max 10% del costo totale del progetto)	5.000
TOTALE	101.000,00

ENTRATE	Importo
Contributo RICHIESTO al Comune di Genova	80.000
Contributi statali	
Contributi Regione Liguria	
Altri contributi pubblici (specificare)	
Contributi privati (specificare)	
Sponsorizzazioni (specificare)	10.000
Vendita biglietti	
Altre entrate (specificare) Fondi Propri	11.000
TOTALE	101.000,00

(*) Gli importi devono essere inseriti IVA e altri oneri fiscali/contributivi compresi.

In fede
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

.....

I dati forniti saranno trattati nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.