

SCHEDA TECNICA DELLE PERFORMANCE E DELLE ATTIVITA'

PROGRAMMA PERFORMANCE TEATRALI

La grande novità della mostra è la presenza, nelle sale del piano terra di Palazzo Magnani, di due palcoscenici continuamente ravvivati da "performance" e "azioni teatrali" curati dalla **Compagnia marionettistica Carlo Colla & Figli** di Milano e dall'**Associazione 5T** di Reggio Emilia. Le "performance" renderanno la mostra intensamente "animata", capace di immergere il visitatore nella messa in scena. Una sala sarà dedicata al Teatro delle marionette (manipolate dall'alto); la seconda dedicata al Teatro dei burattini (manipolati dal basso).

Da novembre 2023 a marzo 2024

Compagnia marionettistica Carlo Colla & Figli

MARIONETTE CHE PASSIONE!

durata: 30 minuti

L'azione teatrale prevede la presentazione di alcuni brani tratti da spettacoli del repertorio della Compagnia, realizzati con marionette a fili corti, e una breve introduzione al linguaggio e alla storia del teatro di marionette e alle tecniche del lavoro artigianale ancora oggi svolto per la produzione dei nuovi spettacoli.

Brani da: **La Divina Commedia**, **Pinocchio**, **Aristide di Grecia con Arlecchino suo servitore**, **Io Gerolamo**, **Turandot**, **Sogno di una notte di mezza estate**, **Peregrin and the giant fish** ed altre soprese marionettistiche.

Dal 18 al 26 novembre; dal 20 al 23 e 30 dicembre 2023; dal 31 gennaio al 4 febbraio 2024; dal 14 al 18 febbraio 2024; dal 13 al 17 marzo 2024

Compagnia I Burattini della Commedia

LA FAVOLOSA STORIA DI UN BURATTINO

durata: 15 minuti circa

La simpatia di Fagiolino e l'occhio esperto di Sandrone condurranno le bambine e i bambini, i grandi e i curiosi nel millenario viaggio del teatro dei burattini. Diavoli e maghi dalla lunga barba, la strega Morgana e il suo bosco incantato, dove i nostri eroi dovranno superare prove e tranelli per cercare l'acqua miracolosa e poi ancora Arlecchino e Colombina alle prese dei fantasmi del castello di Vallecupa... Al termine del viaggio potremo vedere da vicino le maschere della tradizione italiana e scoprire i trucchi e le magie dell'antica arte dei burattini

dal 29 novembre al 3 dicembre 2023; dal 7 all'11 febbraio 2024; dal 6 al 10 marzo 2024

Compagnia Zanubrio marionette

HO MESSO IL LUPO NEL SACCO!

durata: 15 minuti circa

La classica fiaba di CAPPUCETTO ROSSO raccontata e animata in modo inconsueto. Un addetto alle pulizie del museo si trova di fronte al pubblico e in attesa del burattinaio che tarda ad arrivare. Improvvisa la sua versione di C.R. utilizzando gli strumenti del suo mestiere...bidoni, sacchi, sacchetti "oggetti riciclati" di varia natura.

dal 6 al 17 dicembre 2023; dal 10 al 21 gennaio 2024; dal 28 febbraio al 3 marzo 2024

Compagnia Consorzio Balsamico

QUESTI POCHI CENTIMETRI DI TERRA

durata: 16 minuti circa

Talea ha cinque anni, e come tutti i bambini, di dormire non ne vuole sapere. Ma quando finalmente si lascia andare e scivola nel sonno, scopre che la terra del sogno è lo spazio per la pura essenza delle cose: il gioco inaspettato, la meraviglia di una nuova avventura che sboccia. E tutto ciò che viene sognato resta, e germoglia nel risveglio.

dal 24 al 29 dicembre 2023; 1 gennaio 2024; dal 3 al 7 gennaio 2024; dal 24 al 28 gennaio 2024

Compagnia I Burattini di Mattia Zecchi

LE DISAVVENTURE DI FAGIOLINO

durata: 15 minuti circa

Atti unici che vedono l'intramontabile eroe bolognese Fagiolino coinvolto in mille peripezie ed avventure. Fra guizzi e lazzi, scherzi e trabocchetti il nostro protagonista, accompagnato dall'immancabile spalla Sganapino, si troverà ad affrontare varie imprese, sempre col cattivo di turno pronto a prendersi gioco di loro. Fagiolino, Sganapino, Sandrone, il Dottor Balanzone, e tante altre maschere della Commedia dell'Arte, insieme a Diavoli, Maghi e Streghe sono i caratteristici personaggi della tradizione che solcheranno la scena.

PROGRAMMA ATTIVITA' DIDATTICHE

Arricchiranno la mostra una serie di attività laboratoriali e incontri di approfondimento - **visite guidate, workshop, attività formative e didattiche per scuole di ogni ordine e grado, corsi di aggiornamento per insegnanti, progetti speciali per soggetti con fragilità** - realizzati dalla Fondazione Palazzo Magnani in collaborazione con Fondazione Famiglia Sarzi, CIRCI Centro Internazionale di Ricerca della Cultura e dell'Infanzia, Fondazione Reggio Children e Max Mara.

VISITE GUIDATE PER GRUPPI

a cura della **Fondazione Palazzo Magnani**

Tutti i sabati alle ore 15 e le domeniche alle ore 11

VISITA ESPERENZIALE

FACCIA A FACCIA. Hai mai parlato con un'opera d'arte?

a cura della **Fondazione Palazzo Magnani**

"Faccia a Faccia" è un'esperienza **immersiva**, che consente di entrare in relazione con l'opera d'arte. Chi partecipa, accompagnato per mano dall'operatore, verrà pian piano portato fin dentro l'opera e in relazione con essa, avrà quindi l'occasione di scoprirla attraverso il proprio punto di vista e apportarvi, magari, nuovo senso e nuova bellezza.

Venerdì 1° dicembre 2023; 12 gennaio, 12 febbraio, 8 marzo 2024 - ore 18

ATTIVITA' PER LE FAMIGLIE

Visita guidata alla mostra a cura della **Fondazione Palazzo Magnani**

Laboratorio a cura della **Fondazione Famiglia Sarzi**

"Il Burattino nasce dalle tue mani"

Dopo la visita guidata alla mostra, tutta la famiglia potrà costruire un burattino utilizzando vari materiali di riuso: gommapiuma, bottoni, tessuti, filati e tanto altro! Materiali che sapranno stimolare inaspettatamente la fantasia di ognuno.

I laboratori si terranno nella Sala Gualdi di Palazzo Magnani alle ore 15 nelle seguenti domeniche: 26 novembre, 10 dicembre 2023; 4 gennaio, 14 gennaio, 4 febbraio, 18 febbraio e 10 marzo 2024.

WORKSHOP PER RAGAZZI

a cura di **Max Mara** in collaborazione con **Associazione Circi**

"Progetta la tua marionetta in 3D"

I partecipanti potranno progettare su Roblox le loro marionette, modellandole in 3D e animandole. Max Mara contribuirà guidando i partecipanti all'utilizzo della tecnologia e del gioco a servizio della creatività.

L'attività è strutturata in tre cicli ognuno da tre incontri:

1° ciclo: 25/11 - 02/12 - 09/12

2° ciclo: 13/01 - 20/01 - 27/01

3° ciclo: 24/02 - 02/03 - 09/03

Gli incontri si terranno nella Sala Gualdi di Palazzo Magnani il sabato pomeriggio dalle 15:30 alle 17:00.

ATTIVITA' PER LE SCUOLE

A cura della **Fondazione Palazzo Magnani**

VISITE GUIDATE

per scuole di ogni ordine e grado

La visita guidata, di carattere interdisciplinare e interattivo, racconta ai ragazzi in che modo i grandi artisti delle Avanguardie si sono cimentati con questa forma d'arte. Personaggi, costumi e copioni, nati nel Teatro di figura, sono stati, per i grandi artisti del Novecento, oggetti di sperimentazione tecnica e artistica. Il percorso di visita include l'azione teatrale di burattinai con performance dal vivo.

LABORATORI DIDATTICI

I laboratori concludono il percorso di visita guidata soffermandosi su attività di sperimentazione che utilizzano materiali e tecniche diverse sui temi legati ai burattini e alle marionette: movimento/animazione, mani, fili e ombre. I laboratori sono studiati in base alle diverse età e obiettivi didattici.

- **LUCI E OMBRE A PALAZZO**, per scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado
- **MANI E FILI RACCONTANO**, per scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado
- **IDENTIKIT DELLA MIA MARIONETTA**, per scuole secondarie di primo e secondo grado

- **PUPPETS ANIMATI**, per scuole secondarie di primo e secondo grado

ACCESSIBILITÀ E WELFARE CULTURALE

La Fondazione Palazzo Magnani è da sempre attenta ai bisogni, alle aspettative e alla soddisfazione delle persone che visitano la mostra. Oltre ad affrontare il tema delle barriere architettoniche, si impegna a progettare percorsi con gli operatori dei servizi alla persona e con le persone fragili. I percorsi prevedono visite alla mostra, laboratori, incontri dentro e fuori i luoghi di cultura, attraverso diversi linguaggi e strumenti, con l'intento di dare voce alle individualità e alle specificità di ognuno.

COME VISITARE LA MOSTRA

Mappa e didascalie dedicate ai bambini. I visitatori più piccoli potranno ritirare in biglietteria una mappa a loro dedicata che li guiderà nel percorso espositivo. Troveranno inoltre, lungo il percorso, didascalie appositamente progettate.

Apparati in CAA, Comunicazione Aumentativa Alternativa *in collaborazione con STRADE/consorzio Oscar Romero*

Visite guidate in LIS lingua dei segni italiana

Visite guidate e percorso tattile per non vedenti, *in collaborazione con Istituto Regionale per i ciechi "G. Garibaldi" di Reggio Emilia*

PROGETTI SPECIALI

L'ARTE MI APPARTIENE

in collaborazione con Farmacie Comunal Riunite/Reggio Emilia Città senza barriere

"L'arte mi appartiene" è un progetto volto a sviluppare attività continuative rivolte ad utenti con fragilità ed operatori dei servizi socio-sanitari ed educativi. Il progetto intende sviluppare un'idea di **welfare culturale** in grado di ampliare le possibilità di fruizione e accessibilità alle mostre, e più in generale all'arte, ma anche di utilizzare l'arte stessa per meglio declinare l'intervento educativo e di supporto allo sviluppo delle abilità e delle competenze del singolo. Le azioni messe in campo sono improntate alla multidisciplinarietà, alla pratica del fare e all'integrazione, al fine di promuovere il benessere e la crescita individuale delle persone coinvolte, producendo innovazione culturale e sociale. L'arte diventa strumento di benessere, generatrice di processi che portano ad esprimere potenzialità espressive, a conoscere luoghi e approcci inusuali, a scoprire parte di sé ed attivare luoghi di socializzazione. Il percorso è attivo dal 2017 in occasione di ognuna delle mostre organizzate dalla Fondazione Palazzo Magnani.

SGUARDI RIFLESSI

in collaborazione con A.S.P. Città delle persone

"Sguardi riflessi" è il progetto della Fondazione Palazzo Magnani dedicato alle persone con Alzheimer e agli operatori che se ne prendono cura, convinti che l'arte sia uno strumento in grado di generare benessere. L'obiettivo è creare momenti di benessere attraverso l'esperienza della visita alla mostra. Si offre alle persone con Alzheimer la possibilità di esprimersi attraverso l'arte per sviluppare una dimensione emotiva, che resta più a lungo conservata nella mente, attivando momenti di incontro con l'opera d'arte e di condivisione tra anziano e

operatore/caregiver fuori dalla quotidianità e con altri linguaggi. La visita alla mostra diventa un percorso non conoscitivo ma esperienziale e la dimensione emotiva fa da collante tra persone con demenza e accompagnatori, tutti protagonisti allo stesso modo di fronte all'arte. Il progetto è nato a seguito del corso di formazione tenuto, nel maggio 2019, da Fondazione Palazzo Strozzi (Firenze) e dedicato all'approccio utilizzato nel progetto "A più voci".

PRE-TEXTS

in collaborazione con Social Lab Abruzzo, Pre-Texts at Cultural Agents Inc., Centro Bach Università di Chieti e Pescara e Farmacie Comunali Riunite/ Reggio Emilia Città senza barriere

Pre-Texts è un metodo sviluppato da Doris Sommer, docente dell'Università di Harvard, in grado di attivare lo sviluppo cognitivo di chi partecipa attraverso una semplice richiesta: "Fai arte con questo testo e rifletti sul processo". Il testo diviene così la materia prima con cui fare arte e creare una nuova forma di educazione inclusiva, rivolta soprattutto a contesti di deprivazione culturale.

BURATTINI IN BILICO

progetto di **STRADE - Consorzio Romero**

La compagnia stabile BURATTINI IN BILICO, formata da persone con disabilità inserite in percorsi socio-occupazionali che lavorano congiuntamente a professionisti del teatro di figura, racconteranno, attraverso i propri burattini, studiati e attentamente creati, le vicissitudini quotidiane e i sentimenti che le attraversano, dando voce al proprio mondo interiore. Gli spettacoli della compagnia si inseriscono nel programma di attività per scuole e performance rivolte al pubblico di mostra.

...INTANTO IN CITTA'

In occasione della mostra "Marionette e Avanguardie", compagnie e istituzioni culturali attiveranno rassegne e spettacoli dedicati al Teatro di Figura per completare l'offerta culturale cittadina.

8 novembre 2023 - Teatro Cavallerizza, Reggio Emilia

"Dall'altra parte"

Compagnia Zerogrammi

Lo spettacolo ha ottenuto il riconoscimento del "Premio Drammaturgia Contemporanea E Teatro Di Figura" indetto dalla Fondazione Famiglia Sarzi.

novembre 2023 / marzo 2024 - Teatro San Prospero, Reggio Emilia

Rassegna di spettacoli di burattini e marionette, a cura della **Fondazione Famiglia Sarzi**

Programma in fieri

11 gennaio 2024 - ore 21 Paloma, Ballata Controtempo

14 gennaio 2024 - ore 16.30 Piccolo Sushi

Piccolo Teatro in Piazza - Sant' Ilario d'Enza

Factory Compagnia Transadriatica

Due spettacoli di teatro di figura contemporanea, presentati uno in serale, tout public, e l'altro per i bambini e ragazzi, in domenicale, ad opera di una delle più interessanti rivelazioni del teatro di figura nazionale.

PALOMA ha ricevuto da una giuria di esperti di teatro e operatori il premio Eolo come migliore produzione di "Teatro di Figura 2022".

27 gennaio ore 17 e 28 gennaio ore 11 e 16.30 2024 - Multisala Novecento, Cavriago

Compagnia Dimitri/Canessa

L'ORSO FELICE

Spettacolo di danza, attori e maschere, vincitore del contest IN-BOX VERDE 2023.

La compagnia è formata da due danzatori che hanno scelto di intraprendere una personale ricerca in bilico tra danza, teatro e performance, pur mantenendo attive collaborazioni storiche con realtà come Sosta Palmizi.

23 febbraio 2024, ore 20:30 - Teatro Cavallerizza

"Corvidae. Sguardi di specie" di e con Marta Cuscunà

Marta Cuscunà e i suoi "corvi mecatronici" portano lo spettatore nelle oscure atmosfere di un mondo simbolico, dove l'avidità e il potere delle Big Oil mette a rischio l'intera specie.

La miniserie Corvi alla fine del mondo, nata per il programma di Rai 3 "La Fabbrica del Mondo" ideato da Marco Paolini e Telmo Pievani, vuole uscire dallo schermo per arrivare in teatro. L'idea è quella di unire i singoli episodi che hanno come protagonisti i corvi meccanici de Il canto della caduta, attraverso i linguaggi del teatro di narrazione. Il pubblico sarà accompagnato a scoprire i temi al centro di ogni episodio, nel tentativo di condividere le fasi della ricerca sui contenuti scientifici e la storia di alcune figure femminili che hanno svoltato il mondo della scienza e dell'ambientalismo ma che rimangono ancora troppo poco conosciute.

"Corvidae. Sguardi di specie" ci interroga sulla possibilità di realizzare una nuova armonia fra la natura e un progresso finalmente sostenibile attraverso lo sguardo comico e disincantato di uno stormo di corvi meccanici.

L'installazione scenica, progettata dalla scenografa Paola Villani, permette la manovrazione a vista dei corvi attraverso un sistema di joystick e cavi di freni di biciclette.

