

Corso internazionale itinerante
di perfezionamento teatrale
Cours international itinérant
de perfectionnement théâtral
Curso internacional itinerante
de aperfeiçoamento teatral

Ecole des Maîtres

Udine Roma Coimbra Lisboa Reims Caen Liège

maestro / maître / mestre
Tiago Rodrigues

XXVII edizione/édition/edição
21/08 – 01/10 2018

corso /stage /curso
Pericolo felice
Danger heureux
Perigo feliz

Partner di progetto e direzione artistica / Partenaires du projet et direction artistique / Parceiros do Projeto e Direção Artística

CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia [Italia]
CREPA - Centre de Recherche et d'Expérimentation en Pédagogie Artistique [CFWB/Belgique]
TAGV - Teatro Académico de Gil Vicente [Portugal]
La Comédie de Reims, Centre Dramatique National
Comédie de Caen – Centre Dramatique National de Normandie [France]

con il sostegno di / avec le soutien de / com o apoio de

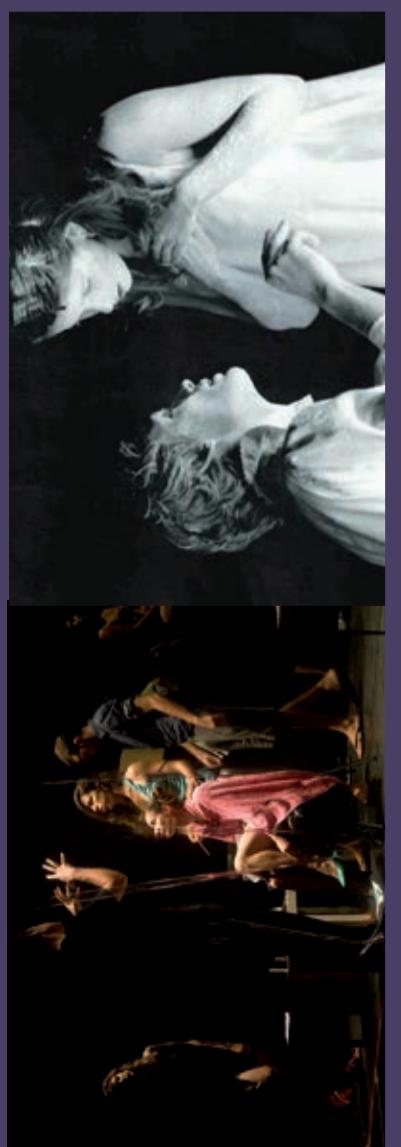
MiBAC - Direzione Generale Spettacolo [Italia]
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale cultura, sport e solidarietà [Italia]

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

con la partecipazione di / avec la participation de / com a participação

ERPAC - Ente Regionale Patrimonio Culturale Friuli Venezia Giulia,
Accademia Nazionale d'Arte Drammatica «Silvio d'Amico», Short Theatre, Teatro di Roma [Italia]
Théâtre de Liège – Centre européen de création théâtrale et chorégraphique,
Centre des Arts scéniques, Ministère de la Communauté française –
Service général des Arts de la scène, Wallonie-Bruxelles International [CFWB/Belgique]
Ministère de la Culture et de la Communication Fonds d'Assurance
Formation des Activités du Spectacle [France]
Universidade de Coimbra [Portugal]

L'Ecole des Maitres è un progetto di formazione teatrale avanzata che è stato creato da Franco Quadri nel 1990 e che giunge quest'anno alla XXVII edizione. La sua particolarità è di essere un corso internazionale di perfezionamento teatrale itinerante e aperto ad artisti europei di età compresa fra i 24 e i 35 anni. Attualmente è sostenuto da una rete di partner di quattro Paesi, fra Italia, Belgio, Francia e Portogallo. Obiettivo formativo dell'Ecole des Maitres è innescare una relazione fra giovani attori, formatisi nelle accademie d'arte drammatica e nelle scuole di teatro d'Europa già attivi come professionisti, e rinomati registi della scena internazionale, per dare vita a un'esperienza di lavoro fortemente finalizzata al confronto e allo scambio di competenze sui metodi e le pratiche di messinscena, partendo da testi, lingue e linguaggi artistici differenti. Il corso si svilupperà dal 21 agosto al 1º ottobre 2018, in un percorso di workshop e restituzioni aperte al pubblico itineranti fra Italia, Portogallo, Francia e Belgio. Gli attori selezionati per partecipare a questa XXVII edizione sono 16, 4 allievi per ciascun Paese partner.

Ecole des Maitres

L'Ecole des Maitres est un projet de formation théâtrale avancée qui a été créé par Franco Quadri en 1990 et qui atteint cette année sa XXVIIe édition. L'Ecole des Maitres a pour particularité d'être un cours international itinérant de perfectionnement théâtral, ouvert aux artistes européens dont l'âge est compris entre 24 et 35 ans. Ce cours de perfectionnement est soutenu par quatre pays européens – l'Italie, la Belgique, la France, le Portugal – avec comme objectif de mettre en relation de jeunes comédiens formés dans les écoles d'art dramatique européennes et actifs déjà sur la scène professionnelle, avec des metteurs en scène renommés de la scène internationale. Ensemble ils vont donner vie à une expérience de travail, centrée sur la rencontre et l'échange de compétences, de méthodes et de pratiques artistiques en partant de textes, de langues et de langages théâtraux différents. Le cours 2018 se déroulera du 21 août au 1er octobre dans un parcours itinérant de workshop et de restitutions au public entre Italie, Portugal, France et Belgique. Les comédien(ne)s sélectionné(e)s pour participer à cette XXVIIe édition sont au nombre de 16, 4 comédien(s) par pays adhérent au projet.

A École des Maitres é um projeto de formação avançada criado por Franco Quadri em 1990 e completa este ano a sua XXVII edição. Trata-se de um curso internacional itinerante de aperfeiçoamento teatral, aberto a artistas europeus com idades entre os 24 e os 35 anos. O curso tem o apoio de quatro países europeus - Itália, Bélgica, França e Portugal - e tem como objetivo relacionar jovens atores, oriundos de escolas de teatro europeias e com experiência profissional, com encenadores de renome internacional. Juntos participarão assim num trabalho baseado no encontro e no intercâmbio de conhecimentos, de metodologias e de práticas artísticas, partindo de textos, línguas e linguagens teatrais distintos. O projeto, este ano, orientado pelo encenador Tiago Rodrigues, decorre em Udine, Roma (Itália), Reims, Caen (França), Liège (Bélgica) Coimbra, Lisboa (Portugal), entre 21 de agosto e 1 de outubro. Nesta XXVII edição participam 16 atores e atrizes, 4 elementos por cada um dos países parceiros do projeto.

Fin dai suoi esordi come attore, venti anni fa, Tiago Rodrigues ha sempre concepito il teatro come un' assemblée umana: un luogo in cui le persone si incontrano, come al bar, per scambiarsi pensieri e condividere il loro tempo.

Il suo incontro, nel 1997, con la compagnia teatrale tg STAN – al tempo era ancora una studente – gli conferma definitivamente la predilezione per l'assenza di gerarchia in un gruppo creativo. La libertà che sperimenta con il collettivo belga influenzerà tutti i suoi lavori futuri.

Nel 2003 ha co-fondato con Magda Bizarro la compagnia Mundo Perfeito, per la quale ha creato e diretto circa 30 spettacoli in più di 20 Paesi, con una presenza costante a eventi come il Festival d'Automne a Parigi, il Meteor Festival in Norvegia, Theaterformen in Germania, Festival TransAmériques in Canada, kunstenfestivaldesarts in Belgio. Tiago Rodrigues ha collaborato con numerosi artisti teatrali portoghesi e internazionali, anche con coreografi e danzatori.

Ha insegnato teatro in diverse scuole e accademie, in particolare al PARTS, la scuola di danza contemporanea diretta in Belgio dalla coreografa Anne Teresa De Keersmaeker, alla Manufacture, l'accademia svizzera dedicata alle discipline dello spettacolo.

Parallelamente al suo lavoro teatrale, ha scritto sceneggiature per il cinema e la televisione, articoli, poesie e saggi. Le sue ultime esibizioni gli sono valse riconoscimenti internazionali e numerosi premi nazionali e internazionali. Fra le sue produzioni più importanti ci sono *By Heart, Antonio e Cleopatra, Bovary, The way she dies* e la sua ultima regia, *Sopro*, realizzata per il Festival d'Avignon.

In una combinazione di fiction e storie reali, riscrittura di classici e adattamenti di romanzi, il teatro di Tiago Rodrigues è profondamente radicato nell'idea di scrivere "per" e "con" gli attori, alla ricerca di una trasformazione poetica della realtà attraverso gli strumenti del teatro. Questo desiderio è evidente in progetti come *Occupation Bastille*, un'occupazione artistica del Théâtre de la Bastille, a Parigi, che ha coinvolto un centinaio di artisti e spettatori nel 2016. Come Direttore del Teatro Nacional D. Maria II a Lisbona dal 2015, Tiago Rodrigues è diventato un creatore di ponti tra città e Paesi, ospite e sostenitore di un teatro vivo.

Il a d'abord croisé, alors qu'il était encore étudiant, en 1997, avec la compagnie tg STAN, confirmant son lien avec le travail collaboratif sans hiérarchie. La liberté qu'il a trouvée lorsqu'il a commencé à travailler avec ce collectif belge influenceront pour toujours son futur travail.

En 2003, il co-fonde l'entreprise Mundo Perfeito avec Magda Bizarro, dans laquelle il crée et présente une trentaine de spectacles dans plus de 20 pays, en devenant régulièrement présent à des événements tels que le Festival d'Automne à Paris, le Meteor Festival en Norvège, Theaterformen en Allemagne, Festival TransAmériques au Canada, kunstenfestivaldesarts en Belgique, entre autres.

Il a collaboré avec un grand nombre d'artistes portugais et internationaux, ainsi que des chorégraphes et des danseurs. Il était également professeur de théâtre dans diverses écoles, y compris l'école de danse belge PARTS, dirigée par la chorégraphe Anne Teresa

De Keersmaeker et l'école suisse d'arts performatifs Manufacture. Parallèlement à son travail dans le théâtre, il a écrit des arguments pour des films et des séries télévisées, des articles, de la poésie et des essais. Avec ses pièces les plus récentes, il a obtenu une large reconnaissance internationale et plusieurs prix au niveau national et international.

Certaines de ses œuvres les plus remarquables sont *By Heart, António et Cléopatra, Bovary, Como ela morre* et sa dernière création *Sopro*, créée au Festival d'Avignon 2017. Qu'il s'agisse de véritables histoires de fiction, de réécriture de classiques ou d'adaptation de romans, le théâtre de Tiago Rodrigues est profondément enraciné dans l'idée de décrire pour et avec les acteurs, cherchant la transformation poétique de la réalité en utilisant les outils théâtraux.

Cette aspiration est évidente dans des projets tels que *Occupation Bastille*, l'occupation artistique du Théâtre de la Bastille à Paris, par une centaine d'artistes et de spectateurs qui a eu lieu en 2016. Directeur artistique du Théâtre National D. Maria II à Lisbonne depuis 2015, Tiago Rodrigues a été un lanceur de ponts entre villes et entre pays et, en même temps, un hôte et un défenseur d'un théâtre vivant.

Tiago Rodrigues maestro / maître / mestre

Desde que começou a trabalhar como ator, há 20 anos, Tiago Rodrigues tem sempre abordado o teatro como uma assembleia humana: um local onde as pessoas se encontram, como num café, para discutir as suas ideias e partilhar o seu tempo. Cruzou-se pela primeira vez, quando ainda era estudante, em 1997, com a companhia tg STAN, confirmado o seu vínculo a ao trabalho colaborativo sem hierarquia. A liberdade que encontrou quando começou a trabalhar com este colectivo belga viria influenciar para sempre os seus trabalhos futuros. Em 2003, co-fundou a companhia Mundo Perfeito com Magda Bizarro, na qual criou e apresentou cerca de 30 espetáculos em mais de 20 países, tornando-se uma presença regular em eventos como o Festival d'Automne à Paris, Meteor Festival na Noruega, Theaterformen na Alemanha, Festival TransAmériques no Canadá, kunstenfestivaldesarts na Bélgica, entre outros. Colaborou com um grande número de artistas portugueses e internacionais, como também coreógrafos e bailarinos. Foi, também, professor de teatro em várias escolas, nomeadamente a escola de dança belga PARTS, dirigida pela coreógrafa Anne Teresa De Keersmaeker e a escola suíça de artes performativas Manufacture. Paralelamente ao seu trabalho em teatro, escreveu argumentos para filmes e séries televisivas, artigos, poesia e ensaios. Com as suas peças mais recentes, obteve um reconhecimento internacional alargado e diversos prémios a nível nacional e internacional. Algumas das suas obras mais notáveis são *By Heart, António e Cleópatra, Bovary, Como ela morre* e a sua última criação *Sopro*, estreada no Festival d'Avignon 2017. Quer combinado histórias reais com ficção, quer reescrevendo clássicos ou adaptando romances, o teatro de Tiago Rodrigues é profundamente enraizado na ideia de escrever para e com os atores, procurando a transformação poética da realidade usando as ferramentas teatrais. Essa aspiração é óbvia em projetos como a *Occupation Bastille*, a ocupação artística do Théâtre de la Bastille em Paris, por cerca de uma centena de artistas e espectadores que decorreu em 2016. Diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II desde 2015, Tiago Rodrigues tem sido um construtor de pontes entre cidades e países e, ao mesmo tempo, um anfitrião e um defensor de um teatro vivo.

L'École des Maîtres è un progetto di formazione, ma ha un cuore che batte esattamente come il cuore del processo creativo di uno spettacolo.

Lavoreremo con 16 giovani attori provenienti da Belgio, Francia, Italia e Portogallo proprio come se stessi inventando un nuovo lavoro teatrale. Mentre saremo in viaggio attraverso questi Paesi, mostreremo il nostro lavoro come se stessimo chiedendo al pubblico di misurare la frequenza cardiaca del nostro incontro. Quello che mi interessa di più nel teatro è proprio l'incontro.

Voglio scrivere per chi mi circonda e sono più interessato ai nostri problemi e ai nostri desideri che a un dispositivo scenico, o a cose e personaggi che potrei immaginare anche standomene da solo a casa.

Ho il desiderio egoistico di realizzare un teatro che sia assolutamente "nostro".

Voglio stare a teatro come durante un naufragio: prima si pensa alle persone e poi si vede cos'altro si riesce a salvare.

Il problema più delizioso del nostro incontro all'École des Maîtres è che parliamo lingue diverse. Parliamo le lingue dei paesi da cui provengiamo, ma anche altre lingue come i nostri antenati emigrati, il dialetto della regione in cui viviamo o la lingua che impariamo a scuola o in viaggio. Lavoreremo con questa confusione di lingue. Ogni giorno ci troveremo di fronte al "pericolo felice" della traduzione. Pericoloso a causa del rischio di non capirci più fra noi, ma felice perché dovremo inventarci forme nuove per comprenderci.

Fondamentalmente, si parla sempre dell'importanza di capirsi, ma senza avere l'assoluta certezza che sia così veramente, perché sappiamo che la traduzione è "l'arte del fallimento". O l'arte del tentativo.

Portiamo nei nostri bagagli un dichiarato amore per le parole e ci diletteremo nei giochi di traduzione e immergendoci nelle generose complicazioni di un mondo poliglotta.

Avremo la sensazione che nel nostro gruppo in piccola scala, il gesto di tradurre abbia un significato politico ma anche intimo.

Cercheremo di spiegare il suono delle nostre parole e di imparare il suono enigmatico delle parole degli altri. Negozieremo sensi ed emozioni. Non è niente di speciale. Nulla che non succeda ogni giorno in vari luoghi del pianeta.

Parleremo tutte le lingue che possiamo, quelle che conosciamo e quelle che ignoriamo, nella speranza che i nostri cuori imparino a battere all'unisono.

Tiago Rodrigues

corso / stage / curso **Pericolo felice** **Danger heureux** **Perigo feliz**

L'École des Maîtres est un projet de formation, mais il a un cœur qui bat exactement comme le cœur du processus de création d'un spectacle. Je vais travailler avec 16 jeunes acteurs de Belgique, France, Italie et Portugal exactement comme si nous travaillions à inventer une pièce. En parcourant ces pays, nous montrerons notre travail comme si nous demandions au public de mesurer le rythme cardiaque de notre rencontre.

Ce qui m'intéresse le plus en faisant du théâtre, c'est précisément la rencontre. Je veux écrire pour ceux qui m'entourent et je suis plus intéressé par nos problèmes et nos désirs que par quelque dispositif scénique, quelque personnage ou quelque chose du genre que ce soit, que je pourrais imaginer seul, chez moi. J'ai ce désir égoïste de faire un théâtre qui soit absolument "nôtre". Je veux être au théâtre comme dans un naufrage : il faut d'abord sauver les gens ensuite, on voit ce que l'on réussit à sauver.

Le problème le plus délicieux de notre rencontre à l'École des Maîtres est que nous parlons des langues différentes. Nous parlons les langues des pays d'où nous venons, mais aussi d'autres langues, comme celles de nos aïeuls migrants, ou le dialecte de la région où nous vivons ou une langue que nous avons apprise à l'école ou à l'occasion d'un voyage. Nous travaillons avec cette confusion de langues. Tous les jours, nous faisons face au danger heureux de la traduction.

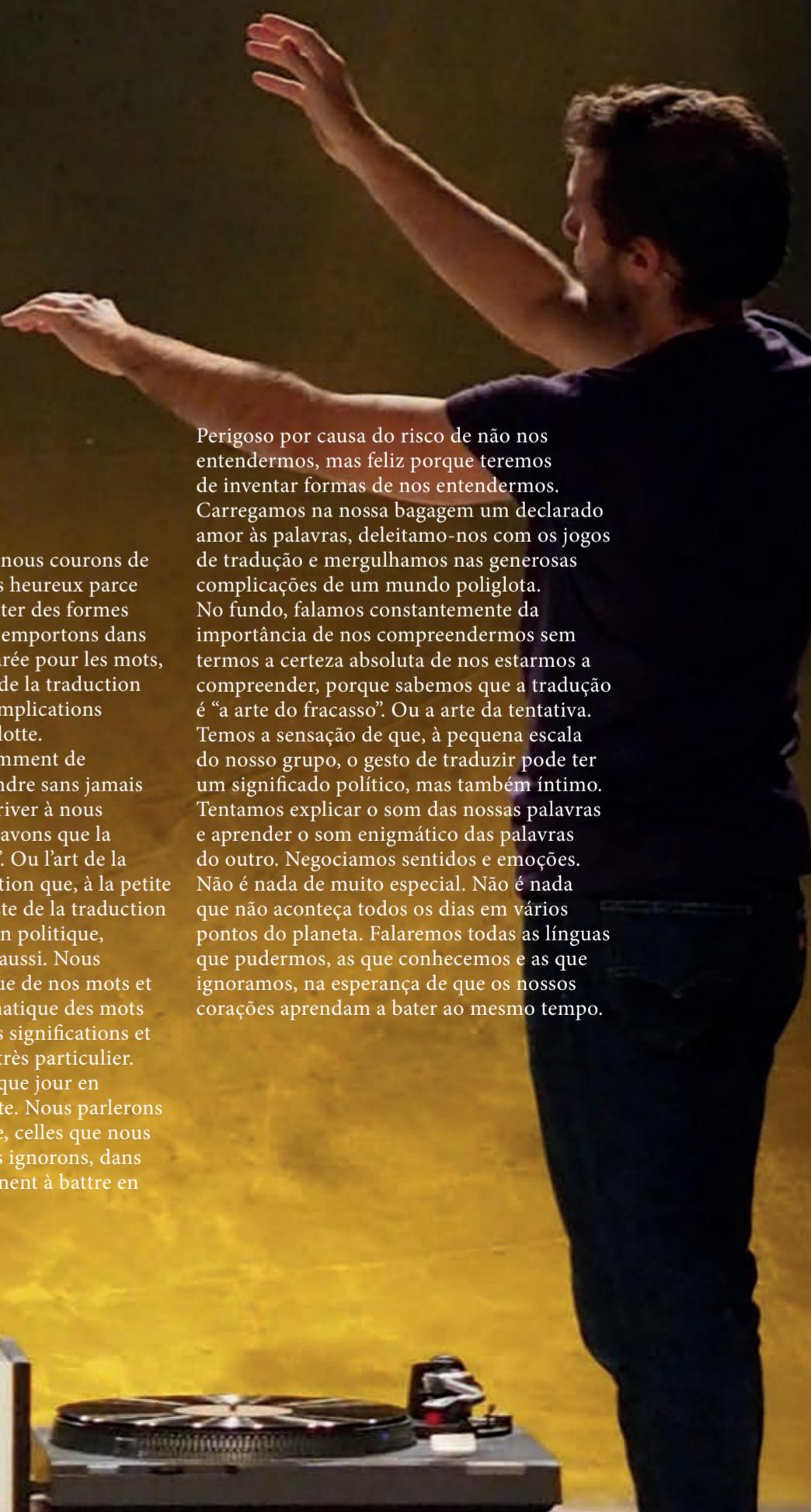
A École des Maîtres é um projeto de formação mas tem um coração que bate exactamente como o coração do processo de criação de um espetáculo. Vou trabalhar com 16 jovens actores da Bélgica, França, Itália e Portugal exactamente como se estivesse a inventar uma peça. À medida que vamos viajando por estes países, mostramos o nosso trabalho, como se pedíssemos ao público que medisse o ritmo cardíaco deste nosso encontro.

O que mais me interessa em fazer teatro é precisamente o encontro. Quero escrever para quem me rodeia e estou mais interessado nos nossos problemas e desejos do que num dispositivo cénico, em personagens ou algo desse género que pudesse imaginar sozinho em casa. Tenho o desejo egoísta de fazer um teatro que seja absolutamente "nossa". Quero estar no teatro como num naufrágio: primeiro as pessoas e depois logo se vê o que mais conseguimos salvar.

O mais delicioso problema do nosso encontro na École des Maîtres é que falamos línguas diferentes. Falamos as línguas dos países de onde vimos, mas também outras, como as dos nossos antepassados emigrantes, o dialecto da região onde vivemos ou a língua que aprendemos na escola ou numa viagem. Trabalhamos com essa confusão de línguas. Todos os dias estamos face ao perigo feliz da tradução.

Danger à cause du risque que nous courrons de ne pas nous comprendre, mais heureux parce que nous serons tenus d'inventer des formes pour nous comprendre. Nous emportons dans nos bagages une passion déclarée pour les mots, nous nous délectons des jeux de la traduction et nous plongeons dans les complications généreuses d'un monde polyglotte. Au fond, nous parlons constamment de l'importance de nous comprendre sans jamais avoir la certitude absolue d'arriver à nous comprendre, parce que nous savons que la traduction est "l'art de l'échec". Ou l'art de la tentative. Nous avons la sensation que, à la petite échelle de notre groupe, le geste de la traduction pourrait avoir une signification politique, mais une signification intime aussi. Nous essayons d'expliquer la musique de nos mots et d'apprendre la musique énigmatique des mots des autres. Nous négocions les significations et les émotions. Ce n'est rien de très particulier. Il n'y a rien là qui n'arrive chaque jour en différents endroits de la planète. Nous parlerons autant de langues que possible, celles que nous connaissons et celles que nous ignorons, dans l'espoir que nos coeurs apprennent à battre en même temps.

équipe
équipe
equipa
2018

corso
stage
curso
2018
–
21/08 – 01/09 Italia, Udine
02/09 – 06/09 Italia, Roma
07/09 – 13/09 Portugal, Coimbra
14/09 – 16/09 Portugal, Lisboa
17/09 – 20/09 France, Reims
21/09 – 27/09 France, Caen
28/09 – 01/10 Belgique, Liège

maestro
maître
mestre
Tiago Rodrigues

presentazioni pubbliche
présentations publiques
apresentações públicas
–

01/09 Italia, Udine,
Villa Manin di Passariano

05/09 Italia, Roma,
Teatro India, sala B
(Short Theatre Festival)

13/09 Portugal, Coimbra,
Teatro Académico de Gil Vicente

16/09 Portugal, Lisboa,
Teatro Nacional D. Maria II,
Sala Garrett

20/09 France, Reims,
Atelier de la Comédie de Reims

27/09 France, Caen,
Comédie de Caen,
Théâtre d'Hérouville

01/10 Belgique, Liège,
La Cité Miroir

assistente
assistante
assistente
Tatjana Pessoa

ITALIA

CSS TEATRO STABILE
DI INNOVAZIONE DEL FVG
via Crispi 65 - 33100 Udine
t. +39 0432 504765 www.cssudine.it

BELGIQUE

CREPA Centre de recherche
et d'expérimentation en pédagogie artistique
16 place du XX aout - 4000 Liège
c/o Théâtre de Liège t. +32 4 344 71 72
www.theatredeliege.be

FRANCE

LA COMÉDIE DE REIMS
3, Chaussée Bocquaine F-51100 Reims
t. +33 3 26 48 49 00 www.lacomiedereims.fr

FRANCE

COMÉDIE DE CAEN
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
DE NORMANDIE
Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes
F- 14000 CAEN
Théâtre D'Hérouville 1 square du Théâtre
F-14200 Hérouville Saint-Clair
t. +02 31 46 27 27 www.comediedecaen.com

PORTUGAL

TAGV - TEATRO ACADÉMICO
DE GIL VICENTE
Praça da República, 3000-343 Coimbra
t. +351 239 855 630 www.tagv.pt