

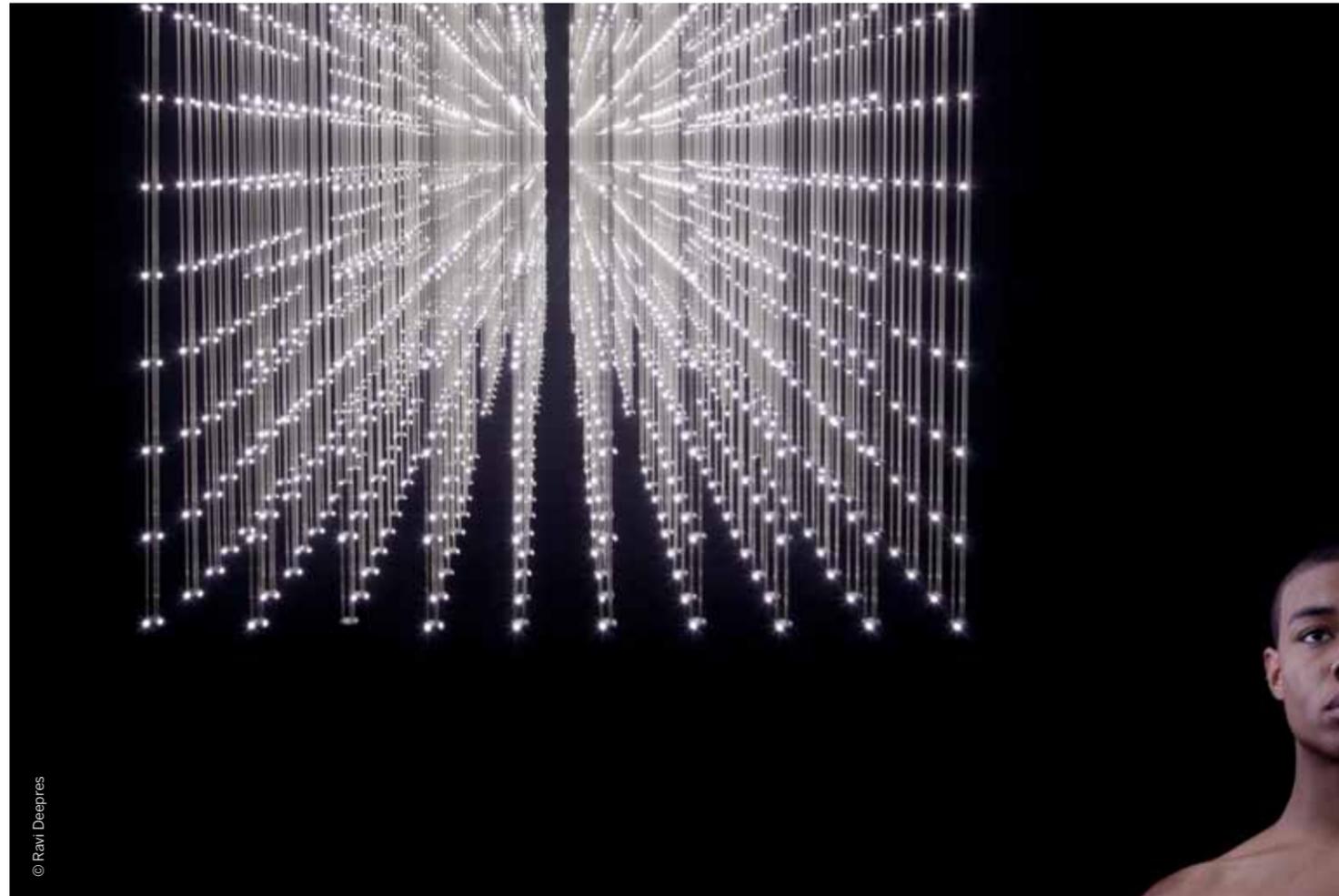

© Ravi Deepres

Danzato da un ensemble di 10 incredibili interpreti, che al meglio rappresentano l'unicità dello stile di McGregor, *FAR* prevede la colonna sonora originale della superstar australiana dell'elettronica Ben Frost. L'installazione visiva è curata dal collettivo "rAndom International" vincitore di numerosi premi internazionali di art & design. McGregor, appassionato studioso delle scienze, prosegue, forte del successo mondiale di *Entity*, la fase creativa con il supporto di tre scienziati cognitivisti che lo aiuteranno a testare, grazie all'ideazione di un apposito software, nuovi ed inesplorati movimenti. Ne nasce una danza di matematica precisione – che appare improntata alla più sfrontata improvvisazione, ma che scaturisce invece da sofisticata riflessione e approfondito studio. La sua compagnia Wayne McGregor|Random Dance è compagnia residente al Sadler's Wells.

Scrostando la superficie

L'ispirazione per il suo nuovo lavoro viene da *Flesh and the Age of Reason*, (*L'uomo e l'età della ragione*, da qui l'acronimo *FAR*) di Roy Porter, storia dell'esplorazione del corpo e dell'anima del XVIII secolo. Un'epoca di scoperte nel campo della medicina e del rigore anatomico, unite a radicali domande di stampo filosofico sui meccanismi di pensiero e delle emozioni. Tale fermento intellettuale si connette al lavoro di McGregor, con particolare richiamo alle collaborazioni con gli scienziati cognitivisti. "Quello che facciamo è sfogliare gli strati del processo creativo: come migliorare la comprensione di ciò che accade durante il processo creativo stesso, e quali strumenti dare ai danzatori per sviluppare la propria immaginazione? Ho pensato che andare alla radice fosse una situazione simile a quella nella quale si erano trovati agli albori dell'Illuminismo". Un'epoca in cui le autopsie rivelavano la complessità del corpo umano permettendo così l'elaborazione di complessi disegni. L'utilizzo dei microscopi rivelò sconosciuti particolari

© Ravi Deepres

ed i telescopii permisero una nuova visione dei cieli privando la terra della posizione di "centro dell'universo". Ma dov'era l'anima? Dov'era Dio? Se il corpo umano è un intricato meccanismo, c'è un fantasma all'interno della macchina?

"Non abbiamo ancora risolto quell'enigma", ammette McGregor. "C'è ancora tanto di sconosciuto riguardo il cervello e la sua connessione con il corpo, a tutt'oggi inspiegabile. Ho pensato che fosse un inizio affascinante da esplorare fisicamente. È utile nell'esplorazione di cose, delle quali sono comunque affascinato, capire che cosa ci ispira a fare le cose che facciamo".

Il libro di Porter segue il mistero del sé incarnato in carne e sangue. In una frase calzante, scrive che "il corpo era l'inseparabile partner danzante della mente o dell'anima, ora in un passo, ora in un viluppo di membra, in una miscela di emozioni." Questo è decisamente territorio di Wayne McGregor | Random Dance – la mente non può esistere senza il corpo, mentre la carne è animata da pensiero e sentimento.

Le più importanti compagnie di danza di tutto il mondo invocano l'attenzione del coreografo residente del Royal Ballet per ottenere uno

dei suoi lavori, in particolare da quando *Chroma* esplose sul palcoscenico del Covent Garden con la martellante orchestrazione dei White Stripes. Se tutto può essere messo in discussione, allora le possibilità si spiegano in ogni direzione. Come fanno i corpi a esprimere o contraddire l'intenzione? Cosa li anima a muoversi in un certo tal modo?

Alcuni spettatori pensano che McGregor comprimi i corpi fino a renderli innaturali. È vero che durante le prove i danzatori eseguono rapidissimi e straordinari passaggi: sederi sporgenti con ginocchia ruotate verso l'interno e da questa posizione persino un lievissimo impulso ad un arto può far cambiare la direzione alla giuntura.

Sebbene possano sembrare posizioni innaturali, non lo sono affatto se paragonate alla decorosa deformazione del balletto classico. Non siamo concepiti per torcere i nostri fianchi piegandoci lateralmente, né per caricare tutto il nostro peso sulle dita di un unico piede. È sbagliato, ma affascinati dal talento di una ballerina, finiamo per non farci più caso. McGregor osserva e impone l'attenzione tramite le sue eleganti distorsioni. "Mi piacciono i corpi indisciplinati, perché penso che richiamino lo sguardo in un modo irraggiungibile alle linee classiche. [...] Alcuni si oppongono a questa visione, ma in verità si oppongono a un corpo distorto. [...] C'è un senso per il quale, se il corpo somiglia a un qualche tipo di trauma fisico, si associa a un qualche tipo di trauma emotivo".

Durante la creazione di *FAR*, McGregor ha usato le illustrazioni della pionieristica *Encyclopaedia* di Diderot del secolo XVIII, che rivelano "leve e pulegge" dell'azione umana. "Capisci come funziona. Alla fine della giornata, non sono robot, ma esseri umani che hanno lavorato. Noi abbiamo una sorta di normalizzante, limitato punto di vista delle potenzialità del corpo. Io rispetto e amo l'estetica del balletto, ma essa è solo una parte nel continuum delle possibilità".

Far parte della Wayne McGregor | Random Dance è molto di più dell'eseguire passi di danza. I danzatori devono essere interessati ad approfondire problemi correlati al linguaggio, alla musica, alla cinestetica. "Non riguarda solo la propensione fisica", dice McGregor, "ma anche come le persone siano portate a pensare da un punto di vista cognitivo rapportato alla coreografia. Se hai dimestichezza con queste abilità, la tavolozza si amplia. Ho bisogno di persone aperte. Se sono connesse a ciò che accade nel mondo, e hanno una visione ampia e non limitata ad un singolo punto di vista, possono unirsi a noi in questo viaggio. Questo è il tipo di danzatore che mi piace".

Così come gli scienziati Illuministi svilupparono strumenti per perseguire i loro interessi, McGregor ha collaborato allo sviluppo di un pionieristico software – il *Choreographic Language Agent*. Non viene utilizzato per creare coreografie ma, memorizzando informazioni dettagliate, obbliga gli artisti a esplorare il movimento e risolverne i problemi. "È bellissimo", dice entusiasta. Il programma potrà offrire sistematiche opzioni di movimento precedentemente scelte o, forse, intrigantemente differenti. "È un modo interessante di dialogare con la tecnologia, capace d'espone alcune tue abitudini, utilizzandole o interrompendole".

McGregor è sempre desideroso di infrangere le proprie abitudini ed il pubblico che assiste ad i suoi spettacoli va incontro alla stessa sfida. "Nello stesso modo in cui noi cerchiamo di capire i nostri modi di fare, così le persone ci guardano con un rigido schema mentale. Spesso non pensano 'In quale altro modo posso guardare?' Spero che con il tempo la gente possa sfidare sé stessa così da poter sviluppare più ricca esperienza del guardare".

Estratti da David Jays apparsi sul «Sunday Times»

La natura come progetto Il progetto come danza

Cmc via Trieste 76 - Ravenna Italy - www.cmcgruppo.com

Costruire imparando dalla natura.
Questo è il grande progetto
da più di cent'anni di Cmc.

Questo è il progetto di uomini che
lavorano per altri uomini, per realizzare
un futuro in armonia con l'ambiente.

Wayne McGregor | Random Dance

FAR

ideazione e Direzione
Wayne McGregor

coreografia
Wayne McGregor, in collaborazione con i danzatori

interpreti
Catarina Carvalho, Travis Clausen-Knight,
Alvaro Dule, Michael-John Harper,
Louis McMiller, Daniela Neugebauer, Anna Nowak,
James Pett, Fukiko Takase, Jessica Wright

musica originale Ben Frost;
Geminiano Giacomelli, "Sposa son disprezzata"
nell'esecuzione di Cecilia Bartoli

scene rAndom International
costumi Moritz Junge
disegno luci Lucy Carter
direttore delle prove Odette Hughes
assistente alle prove Catarina Carvalho
direttore tecnico Christopher Charles
tecnici Colin Everitt, Ashley Bolitho

FAR è co-prodotta da Sadler's Wells (London, UK), Peak Performances
© Montclair State University (USA), con il sostegno dell'Association of
Performing Arts Presenters Creative Campus Innovations Grant Program.
È co-commissionata da Maison de la Danse (Lyon, FR), Fondazione I Teatri
(Reggio Emilia, IT), Belgrade Festival (Belgrade, SE), Belfast Festival (Belfast,
UK), Brighton Dome (Brighton, UK), Laban Theatre (London, UK), Dance East
(Ipswich, UK)

Wayne McGregor | Random Dance è sovvenzionata da Arts Council England,
è Resident Company of Sadler's Wells, London ed Associate Company of
DanceEast, Suffolk
Wayne McGregor è coreografo residente del Royal Ballet, Covent Garden

Le scene di FAR - della rAndom International e i *Choreographic Thinking Tools*
usati durante il processo di creazione, sono stati sviluppati durante una residenza
all'Experimental Media and Performing Arts Center, Troy, NY, USA.
Il *Choreographic Language Agent* è stato sviluppato con il supporto del Portland
Green Cultural Projects.
L'intera attività della R-Research è supportata dalla Coventry University.
Si ringrazia il Quercus Trust per il continuo sostegno.

Wayne McGregor

Wayne McGregor è un multi-premiato coreografo e regista britannico, internazionalmente riconosciuto per la sua coreografia fisicamente impegnativa e per le sue innovative collaborazioni che spaziano tra danza, cinema, musica, arti visive, tecnologia e scienza. È direttore artistico della Wayne McGregor | Random Dance, compagnia residente al Sadler's Wells di Londra, e coreografo residente del Royal Ballet (nominato nel 2006). McGregor ha creato nuove coreografie per le più celebri compagnie di danza, tra le quali ricordiamo Balletto del Teatro alla Scala, Ballet National de l'Opéra de Paris, New York City Ballet, Nederlands Dans Theatre, Australian Ballet, Stuttgarter Ballett. Inoltre, ha diretto i movimenti coreografici per produzioni cinematografiche e teatrali; nel 2011 ha coreografato il videoclip dei Radiohead Lotus Flower, ricevendo la nomination al Grammy.

Nel 2012, per il Royal Ballet, ha coreografato *Carbon Life* e *Machina for Metamorphosis: Titian 2012*. Ha inoltre co-ideato e diretto *Sum*, opera da camera di Max Richter commissionata da ROH2 (maggio 2012). Ha diretto il Big Dance Trafalgar Square, evento nel contesto dei giochi olimpici di Londra 2012 che ha coinvolto un migliaio di persone.

Tra i lavori più recenti ricordiamo la premiere di *Borderlands* per il San Francisco Ballet e la creazione di nuovi lavori uno per il Royal Ballet l'altro per la sua compagnia Wayne McGregor | Random Dance (2013). McGregor ha ricevuto importantissimi riconoscimenti, tra i quali ricordiamo tre Critics' Circle Awards, due Time Out Awards, due South Bank Show Awards e due Olivier Awards.

Nel gennaio 2011 è stato insignito del titolo di CBE (Commander of the Order of the British Empire), per la sua dedizione alla danza.

Wayne McGregor | Random Dance

Fondata nel 1992, la compagnia Wayne McGregor | Random Dance è diventata lo strumento attraverso il quale McGregor ha sviluppato il suo stile coreografico così drasticamente rapido ed articolato.

La compagnia è diventata la personificazione del radicale approccio di McGregor alla nuova tecnologia, incorporando animazione, cinema digitale, architettura 3D, musica elettronica e danzatori virtuali in coreografie eseguite dal vivo.

In *Nemesis* (2002), i danzatori combattono con protesi d'acciaio quali estensioni delle braccia su una colonna sonora frammista a conversazioni telefoniche; in *AtaXia* (2004) la coreografia è alimentata dal sodalizio di McGregor col dipartimento di psicologia sperimentale dell'Università di Cambridge; in *Entity* (2008), i fattori coreografici furono immaginati partendo dalla partitura sonora creata da Jon Hopkins, collaboratore dei Coldplay, e Joby Talbot; in *FAR* (2010), il design d'avanguardia dell'allestimento (rAndom International) si fonde con la coreografia lasciando uscire allo scoperto il radicale processo cognitivo; e in *UNDANCE* (2011) le ricerche sul movimento di Eadward Muybridge prendono vita in palcoscenico.

Wayne McGregor | Random Dance è compagnia residente al Sadler's Wells di Londra.

www.randomdance.org

Nell'era digitale
tutto si fa
con le dita.

La musica
da sempre
si esegue
con le dita.

La cultura arricchisce la qualità della vita. A noi piace soprattutto immaginare il valore emotivo che producono il teatro, la musica, l'arte. Questo è il motivo per cui UniCredit si impegna nella promozione della cultura in tutte le sue espressioni. Perché la cultura fa bene alla nostra vita.

unicredit.it

La vita è fatta di alti e bassi.
Noi ci siamo in entrambi i casi.

Benvenuto in
UniCredit

TEATRO ALIGHIERI
Sabato 7 febbraio
ore 20.30 (turno A)

Domenica 8 febbraio
ore 15.30 (turno B)

danza
Stagione teatrale 2014-2015
TEATRO DANTE ALIGHIERI

Wayne McGregor | Random Dance

FAR

Fondazione Ravenna Manifestazioni
Comune di Ravenna
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Regione Emilia Romagna

con il contributo di

FONDAZIONE DEL MONTE
DI BOLOGNA E RAVENNA
1473

partner

C.M.C. COOPERATIVA
MERCATI E MERCATISTI
RAVENNA

UniCredit