
Spettacolo: **Bar Moments** della Compagnia Teatro Umano

Titolo dello Spettacolo: **Bar Moments**

Regista: **Dr. Richard Martínez**

Sinossi:

"Bar Moments" racconta la vita di Lila, la proprietaria di un bar che accoglie una varietà di personaggi, ognuno con le proprie contraddizioni e segreti. La trama si snoda attraverso le interazioni tra Lila, il suo infedele marito Gianni, la suora bacchettona Maddalena, il politico imbrogliatore Truffini, e molti altri. Mentre si svolgono incontri e scontri, emergono le tensioni sociali di un'epoca caratterizzata dal maschilismo e dall'ipocrisia, ma anche dai primi segnali di emancipazione femminile. Lila, in particolare, si trova a dover affrontare le sue fragilità e a trasformare la sua vita da una routine modesta a una liberazione personale.

Temi Principali:

1. *Emancipazione Femminile:* Lo spettacolo offre uno sguardo profondo sul ruolo delle donne nella società, evidenziando la loro lotta per la libertà e l'autodeterminazione in un contesto patriarcale.

2. *Relazioni Umane*: "Bar Moments" esplora le complessità delle relazioni interpersonali, mostrando come ogni personaggio interagisca con gli altri, il che porta a momenti di empatia, conflitto e comprensione.
3. *Critica Sociale*: Tematiche come il moralismo, l'ipocrisia e la lotta per la dignità vengono affrontate con ironia, stimolando la riflessione critica sugli atteggiamenti sociali dell'epoca e le loro ripercussioni contemporanee.
4. *Identità e Autenticità*: La ricerca dell'autenticità e della propria identità in una società che spesso impone ruoli rigidi è centrale nella storia di Lila, incoraggiando gli spettatori a riflettere sulla propria ricerca di significato.

Argomenti di Discussione:

- *Storia e Contesto Sociale*: Approfondimenti sulla situazione socio-culturale dell'Italia pre-bellica e l'impatto della guerra sulle vite quotidiane.
- *Ruoli di Genere*: Le norme di genere nel passato rispetto ai cambiamenti attuali, invitando a discutere della continua evoluzione dei diritti delle donne.
- *Teatro e Maschera*: Esplorazione dell'uso della maschera nel teatro come strumento per rappresentare emozioni e stati d'animo, collegando teoria e pratica con le esperienze degli studenti.

Insegnamenti:

"Bar Moments" non è solo un'opera teatrale, ma un'esperienza educativa che offre agli studenti l'opportunità di esplorare temi di rilevanza sociale attraverso una narrazione avvincente. Lo spettacolo incoraggia la consapevolezza critica e la riflessione personale, mostrando l'importanza della resilienza e della solidarietà di fronte alle sfide. Gli studenti apprenderanno l'importanza di ascoltare e comprendere le storie degli altri, sviluppando empatia e consapevolezza.

Importanza della Connessione Emotiva:

Il connubio tra maschera e spettatore è essenziale per trasmettere le emozioni profonde della storia. Le maschere permettono agli attori di esprimere sentimenti complessi attraverso espressioni corporee, facilitando una connessione immediata e profonda con il pubblico. Attraverso le emozioni trasmesse dai personaggi, gli spettatori vengono invitati a percepire la tensione e l'incertezza di un periodo storico tumultuoso come quello della seconda guerra mondiale. Questo approccio non solo arricchisce l'esperienza teatrale, ma stimola una riflessione critica sulle tematiche presentate.

La Seconda Guerra Mondiale e il Ruolo della Donna durante il Fascismo:

La narrazione di "Bar Moments" si intreccia con la riflessione storica sulla seconda guerra mondiale e sul ruolo delle donne durante il fascismo. Attraverso Lila e gli altri personaggi, si esplorano le sfide quotidiane che le donne affrontavano in un contesto di oppressione e misoginia. La figura di Lila incarna la lotta per la libertà e l'emancipazione in un'epoca in cui le donne erano spesso ridotte a ruoli subordinati. Lo spettacolo sottolinea come, nonostante le limitazioni imposte dalla società patriarcale, le donne trovassero modi per affermare la propria identità e cercare la propria

realizzazione personale. La contrapposizione tra i personaggi femminili e maschili mette in luce le tensioni sociali di quel periodo e invita gli spettatori a riflettere sul progresso femminile e sui diritti delle donne nell'era contemporanea.

Obiettivi del Progetto:

- Coinvolgere il pubblico tramite una narrazione che attraversa parallelamente comico e drammatico.
- Portare gli spettatori a riflettere sui parallelismi storici e le ripetizioni degli errori passati.
- Illustrare l'emancipazione femminile in un contesto storico e culturale complesso.

Approccio al Pubblico:

- Creare un'esperienza teatrale che permetta al pubblico di immergersi completamente nello spazio e nel tempo del racconto

Conclusione:

Invitiamo le scuole a far vivere ai loro studenti l'esperienza di "Bar Moments". Questa performance offre una prospettiva unica sulla storia e sulla condizione umana, lasciando un'impronta duratura nei cuori e nelle menti dei giovani spettatori. Unitevi a noi per esplorare le complessità della vita e l'immutabile potere della resilienza e dell'amore attraverso la lente del teatro!

Foto di scena:

Proposta per lo spettacolo "**Desconocido**" della *Compagnia Teatro Umano*

Titolo dello Spettacolo: **Desconocido**

Regista: **Dr. Richard Martínez**

Sinossi:

"Desconocido" narra la storia di Giuseppe, un soldato al fronte, che comunica con la sua amata moglie Anna attraverso lettere d'amore. Mentre Giuseppe affronta le dure realtà della guerra, Anna lotta per sostenere la sua famiglia come sarta in un mondo colpito da un virus sconosciuto, successivamente chiamato influenza spagnola. Attraverso le loro interazioni epistolari, gli spettatori vivranno le speranze e le paure di entrambi, esplorando la fragilità e la forza del legame umano in circostanze straordinarie.

Temi Principali:

1. *Amore e Resilienza:* Lo spettacolo mette in evidenza l'importanza dell'amore nelle avversità e come esso possa fungere da forza protettiva e motivazionale.
2. *Riscatto Femminile:* Anna rappresenta le donne dell'epoca, le cui esperienze e lotte frequentemente vengono trascurate. La sua determinazione e creatività nell'affrontare la vita in un contesto difficile sono centrali nella narrazione.
3. *Impatto della Guerra:* Sottolinea le conseguenze della guerra e come essa plasmi le vite quotidiane. Gli spettatori vedranno come la guerra influisce non solo sui soldati, ma anche sulle famiglie a casa.
4. *Pandemia e Salute:* Il tema della salute pubblica e dell'emergere di pandemie viene trattato con garbo, stimolando riflessioni sui comportamenti sociali e la comunità.

Argomenti di Discussione:

- Storia e Cultura: Il contesto storico della prima guerra mondiale e l'influenza spagnola offre spunti per approfondire la storia e la cultura di quell'epoca.
- Identità e Ruolo Sociale: Riflessioni su come i ruoli di genere siano cambiati nel tempo e il ruolo sociale delle donne.
- Scrittura e Comunicazione: La corrispondenza tra Giuseppe e Anna apre a discussioni sull'importanza della comunicazione, della scrittura e della lettera come forma di espressione.

Insegnamenti:

"Desconocido" offre non solo intrattenimento, ma anche spunti di riflessione per giovani studenti su tematiche universali. I ragazzi possono imparare l'importanza della solidarietà, della resilienza e della speranza nei momenti più bui. Lo spettacolo incoraggia a riflettere sulle proprie emozioni e relazioni, promuovendo una comprensione empatica delle esperienze altrui.

Conclusione:

Invitiamo le scuole a partecipare a quest'esperienza ricca e significativa. "Desconocido" non è solo uno spettacolo, ma una lezione di vita che stimola la riflessione e invita a un dialogo attivo tra gli studenti. Offrendo una finestra su un passato ricco di insegnamenti, questo spettacolo prepara i giovani a comprendere e affrontare le sfide del presente e del futuro. Veniamo insieme a esplorare il potere dell'amore e della resilienza umana!

Foto di scena:

Biografia di **Richard Martinez**

Richard Martinez è un artista e teorico del teatro nato a Chicago, Illinois, e cresciuto a Yabucoa, Porto Rico. Dopo aver conseguito il diploma in Teatro presso la Scuola delle Belle Arti di Humacao, Porto Rico, si è laureato con lode (Magna Cum Laude) nel Dipartimento di Dramma

dell'Università di Porto Rico a Rio Piedras nel 2013. Durante gli anni di studio, è entrato in contatto con il

lavoro di Gilda Navarra, pioniera del teatro fisico portoricano, che ha suscitato in lui una profonda curiosità riguardo alle capacità del corpo umano.

Nel corso degli anni, Richard ha concentrato il suo lavoro sulla ricerca, applicazione e sviluppo del metodo Lessac nella lingua spagnola, ottenendo nel luglio 2013 la certificazione come "Practitioner of the Method" sotto la supervisione di Deborah Kinghorn. Dall'inizio della sua carriera nel 2005, ha lavorato come attore e musicista, esibendosi in eventi di rilevanza internazionale in paesi come Argentina, Stati Uniti, Cile, Repubblica Dominicana, Croazia, Germania, Italia e Repubblica Ceca.

Nel luglio 2014, ha dato inizio alla sua formazione come "Lessac Method Trainer", proseguendo poi nel mese di agosto un MBA presso la Scuola di Amministrazione Aziendale dell'Università di Turabo, a Porto Rico. Lo stesso anno, ha organizzato e prodotto il primo "Festival Internazionale: Fiesta en las Américas: Teatro, Danza y algo más...", in collaborazione con l'Amministrazione Municipale di Yabucoa e il progetto PECES di Humacao, mettendo in scena più di 20 gruppi di artisti provenienti da Colombia, Porto Rico e Repubblica Dominicana.

Nel 2017, ha ottenuto la certificazione di Level I Master nell'EBAS (Elemental Body Alignment System). Nel 2015, si è trasferito in Italia per approfondire gli studi nel Teatro Fisico, conseguendo un MFA con specializzazione in questo campo presso la Mississippi University for Women, sotto la direzione artistica di Fabio Mangolini e Kevin Crawford. Durante i suoi studi, ha collaborato con numerose compagnie teatrali e scuole europee, tra cui la Scuola di Circo FLIC di Torino e il Teatro C'Art di Castiglion Fiorentino.

Richard ha fondato la sua compagnia teatrale, Teatro Umano, producendo la performance "14 Lines" in collaborazione con Divadlo Continuo. Tra le altre esperienze prestigiose, ha collaborato con l'Università di Rijeka in Croazia su invito del rettore. Ha anche collaborato con esperti di teatro fisico di fama mondiale, come Lilo Baur e Fabio Mangolini, maturando l'idea alla base della sua tesi: "Verso un Teatro Umano: un'analisi dell'uso dell'energia nella pratica di Todd Farley, Gilda Navarra, Fabio Mangolini, Scott Putman, Arthur Lessac e Eugenio Barba".

Completata la sua carriera accademica, Richard ha creato l'Associazione "Teatro Umano," focalizzandosi sulla creazione di un nuovo stile di teatro mascherato. Tra i riconoscimenti ricevuti, spicca il Premio Internazionale Lydia Biondi nel 2017 e il successo dei suoi spettacoli, "Bar Moments" e "Desconocido", che hanno portato a interviste radiofoniche e televisive, nonché a inviti da teatri e associazioni culturali in Italia.

Recentemente, Richard ha conseguito il dottorato in Arti Performative presso la Bircham International University con lode (Magna Cum Laude), presentando una tesi dal titolo: "Teatro Umano: linguaggio drammatico basato sull'analisi dell'uso dell'energia nella pratica di Todd Farley, Gilda Navarra, Fabio Mangolini, Scott Putman, Arthur Lessac, Antonin Artaud e Eugenio Barba e i loro benefici sulla salute fisica e mentale del performer".

Richard Martinez è quindi un professionista altamente qualificato e innovativo, che continua a contribuire in modo significativo al mondo del teatro attraverso la sua ricerca e le sue produzioni artistiche, promuovendo una nuova visione della comunicazione e dell'espressione teatrale.