

CENTRO DI LAVORO DI JERZY GROTOWSKI

Nel 1985 il Centro per la Sperimentazione e la Ricerca Teatrale propose a Jerzy Grotowski - un maestro che ha profondamente mutato il volto del teatro nella seconda metà di questo secolo - di creare in Toscana un istituto stabile dove condurre un'attività di ricerca sistematica.

Il *Workcenter (Centro di Lavoro) of Jerzy Grotowski* nasce nel 1986 a Pontedera per iniziativa del C.S.R.T., con il contributo della University of California, Irvine e in collaborazione con il Centre International de Créations Théâtrales di Peter Brook.

Il *Workcenter* ha ricevuto, nelle passate stagioni, contributi dalla Regione Toscana, ma anche dalla Rockefeller Foundation, dall'International Center of Theater Creation di New York, dal Ministero della Cultura francese e dall'Académie Experimentale des Théâtres di Parigi.

Le attività che vi vengono svolte hanno come base la pratica sistematica degli elementi tecnici delle arti performative e la loro relazione con le tradizioni antiche. Obiettivo del *Workcenter of Jerzy Grotowski* è trasmettere ad alcuni individui della generazione più giovane le conclusioni - pratiche, tecniche, metodologiche e creative - legate al lavoro che Grotowski ha sviluppato negli ultimi trenta anni.

Gli stagiaires che prendono parte alle attività del *Workcenter* sono persone con esperienza artistica nel campo delle arti performative e che dispongono non solo dell'interesse specifico, ma anche delle capacità creative e della determinazione necessarie per un lavoro basato sul rigore e sulla precisione.

Non si tratta comunque, in nessun modo, di una scuola. E' piuttosto un istituto creativo di educazione permanente mirato ad artisti adulti, responsabili di se stessi, in cui l'arte drammatica è veicolo dello sviluppo individuale.

Gli aspetti tecnici di base rudimentali sono i seguenti:

- Relazione: precisione/organicità
- Relazione: tradizione / lavoro personale
- Relazione: rituale / performance
- Movimento e ritmo
- Canto
- Vibrazione della voce
- Risonatori del corpo e risonanza spaziale
- Consapevolezza dello spazio e reazione ai suoi elementi costitutivi
- Improvvisazione: gli impulsi / la coscienza vigilante
- Improvvisazione all'interno di una struttura
- Montaggio delle azioni fisiche
- Ricerca di una linea precisa e di una logica degli impulsi e delle azioni fisiche: la partitura.

Ogni stagiaire è accettato per un periodo minimo di un anno. Durante tale periodo i partecipanti devono essere in grado di provvedere alle proprie spese di vitto e alloggio. La partecipazione al programma è invece gratuita.

Fino ad ora hanno preso parte, a diverso titolo, alle attività del *Workcenter* più di 400 giovani artisti. Inoltre sono stati effettuati scambi di lavoro con oltre 60 giovani gruppi e ensembles di teatro di ricerca, provenienti dall'Italia e dall'estero.

Il *Workcenter of Jerzy Grotowski* collabora con l'Académie Experimentale des Théâtres di Parigi, diretta da Michelle Kokosowski; nella stagione 1991/92 ha realizzato un progetto - dal titolo *Slavic Pilgrimage* - in collaborazione con il Teatro "Scuola d'Arte Drammatica" di Mosca, diretto da Anatolij Vasilev; inoltre ha realizzato tre incontri di lavoro con gruppi teatrali russi, a Mosca, nel maggio 93.

L'editore Ubulibri di Milano ha pubblicato, sempre nel '93, il libro di Thomas Richards (collaboratore essenziale di Grotowski al Workcenter) *Al lavoro con Grotowski sulle azioni fisiche*, contenente in appendice il più recente scritto di Grotowski, dal titolo "Dalla compagnia teatrale a L'arte come veicolo".

Infine, nel gennaio scorso Grotowski ha ricevuto il Premio Nonino 1994.

Marzo 1994

JERZY GROTOWSKI

Nato l'11 agosto del 1933 a Rzeszow, in Polonia, Jerzy Grotowski è uno dei grandi maestri eretici e riformatori del teatro di questo secolo. *Akropolis, Il Principe Costante, Apocalypsis cum figuris* sono gli spettacoli più universalmente conosciuti che egli ha realizzato con l'ensemble del Teatr Laboratorium.

La vicenda artistica di Grotowski è una delle più significative del teatro contemporaneo. Sua è l'"invenzione" del training, l'idea di un allenamento continuativo, quotidiano e personalizzato per l'attore; sua la costruzione del primo gruppo teatrale nel senso attuale: una compagnia non costituita per il singolo spettacolo o la stagione, non basata semplicemente su un accordo economico, ma soggetto artistico e umano collettivo, sede di esperienza e di protezione di un lavoro continuativo, solo in parte finalizzato ai singoli spettacoli. Sua la prima sperimentazione sistematica e concreta di spazi scenici variabili per ogni spettacolo, sua la teorizzazione e l'attuazione di un "teatro povero", basato cioè esclusivamente sul lavoro dell'attore, e in grado così di contrapporsi su un terreno specifico alla crescente perfezione e astrattezza tecnologica degli altri modi di spettacolo. Sua l'elaborazione di uno stile registico essenziale e potente, basato su sintesi linguistiche originali e complesse. Sua, infine, la proposta di un'etica dell'attore come soggetto di esperienze autentiche, e non dunque di pura finzione, che perfeziona e sviluppa le intuizioni di Stanislavskij. Una gran parte del teatro contemporaneo, anche esteticamente molto lontano da lui, non sarebbe stata possibile senza il lavoro di Grotowski.

Ma l'importanza di Grotowski per la ricerca teatrale non sta solo nel suo talento di esploratore di vie nuove. Piuttosto quel che conta è il suo richiamo costante del teatro verso l'altro; è l'idea del teatro come strumento privilegiato di autoconoscenza, come luogo del "lavoro su di sé". E' soprattutto questa dimensione che il teatro contemporaneo gli deve: una dimensione per nulla visionaria, ma al contrario concreta, tecnica.

Grotowski è autore di un volume fondamentale per chi fa e si occupa di teatro: *Per un teatro povero*, 1970 (prima edizione *Towards a Poor Theatre*, 1968).

Attualmente Grotowski ha la sua base di attività in Toscana, dove dal 1986 è attivo a Pontedera il **Workcenter of Jerzy Grotowski**, nato per iniziativa del Centro per l'Esperimentazione e la Ricerca Teatrale con il contributo della University of California, Irvine e in collaborazione con Peter Brook - Centre International de Créations Théâtrales.

Il Workcenter è un istituto creativo di educazione permanente per artisti adulti. I partecipanti affrontano qui gli aspetti sistematici della creatività all'interno di una struttura drammatica che si basa sul rigore e sulla precisione ed è in relazione con le profonde, antiche radici dell'arte del teatro.

Inoltre Grotowski è Dottore Honoris Causa della De Paul University di Chicago, 1985; Honorary Foreign Member of the American Academy of Arts and Sciences, 1987; insignito del grado di Commandeur dans l'Ordre des Arts et des Lettres, Parigi, 1989; Dottore Honoris Causa dell'Università di Wroclaw, Polonia, 1991, e della New School for Social Research, New York, USA, 1994; ha ricevuto una Fellowship della MacArthur Foundation, 1991.