

Anno terzo
Numero 0/1
15 giugno
2010

danz.fest 2010

Bentornata
Eleonora!

Guaraldi

In questo numero

5 La passione che ci mette
It Takes Passion
INTERVISTA A
ELEANORA ABBAGNATO
DI MARIO GUARALDI

7 L'appuntamento
con la danza
*Experiencing Dance
Education in Italy*

8 Grandi Maestri
per grandi allievi
*Master Teachers
for Master Students*
INTERVISTA A CHRISTINE DAKIN
E TERESE CAPUCILLI
DI ALEXANDRA TOMMASINI

10 Gli Allievi
The Students

11 I docenti
The Teachers

12 Un instancabile
dedicazione
A Tireless Dedication
INTERVISTA A FRANCESCA ZUMBO
DI ENRICO GATTA

14 Butoh Philosophy

Cultura della danza

Danz.fest mette insieme, per la prima volta, l'esperienza didattica del balletto classico dell'Opéra de Paris, la tecnica contemporanea di Martha Graham e la filosofia Butoh in un'unica opportunità di apprendimento e di sperimentazione di queste fondamentali tecniche insegnate da protagonisti delle rispettive scuole, accompagnati da esperti musicisti dal vivo. danz.fest è strutturato come laboratorio internazionale, un'immensa risorsa per l'esplorazione e lo sviluppo di queste arti e per soddisfare l'esigenza di apprendimento a livelli d'eccellenza.

Tutte le classi saranno a numero chiuso.

danz.fest brings together for the first time the classical ballet of the Paris Opéra Ballet, the contemporary technique of Martha Graham and Butoh Dance, in a unique opportunity to learn and experience these great techniques taught by masters of their art. danz.fest is established as an international laboratory to explore and develop the creative arts of dance, music and theater. It provides a resource for the highest level of excellence in dance training, performance and teaching. All technique classes of Ballet and Graham will be accompanied by musicians expert in their areas and will be limited in size.

danz.fest
Numero unico
in attesa di registrazione.
www.danzfest.it
Testata periodica
della Guaraldi Editore srl.
Via Grassi, 13
47922 Rimini
www.guaraldi.it
Direttore Responsabile:
Mario Guaraldi
mario@guaraldi.it
Direzione Artistica:
Maria Perchiazzi
maria@guaraldi.it
Capo Redattrice:
Alexandra Tommasini
alexandra@guaraldi.it
Design:
Noel Bessah
noelbi@alice.it

Dance Culture

La passione che ci metto

Eleonora, cominciamo con la domanda più difficile (perché te la fanno tutti): sii sincera, qual è il segreto del tuo “carisma” e del magnetismo che eserciti sul pubblico?

Forse dovrebbe essere il pubblico ad esprimere ciò che trasmetto quando sono sul palcoscenico. Forse chi interviene ai miei spettacoli, è colpito dall'intensità e dalla passione con cui interpreto i diversi ruoli del mio repertorio.

Tui sei molto siciliana, ma anche un po' riminese (che come sai sono i siciliani del nord): che cosa ti lega alla nostra terra?

Sento molta affinità tra lo spirito siciliano e alcuni tratti della vostra terra: la sincerità e l'istintività del comportamento, l'attaccamento alle proprie tradizioni, anche a quelle gastronomiche.

Quali sono stati i tuoi Maestri nell'arte della danza?

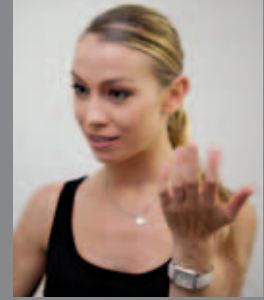
Oltre alla mia prima maestra Marisa Benassai, che per me è stata come una seconda mamma, ricordo soprattutto la direttrice della scuola dell'Opéra di Parigi Claude Bessy, Roland Petit e quella straordinaria artista che è stata Pina Bausch.

Quanto influisce un buon Maestro (o una buona Maestra) nella vocazione artistica di un allievo? Detto all'incontrario: ci sono dei talenti “sciupati” da un cattivo insegnamento?

Purtroppo sì. E' vero che se non c'è il talento naturale e una forte passione nessun maestro, nemmeno il migliore, può compiere il miracolo di trasformare in un ballerino chi non ne ha le capacità. Però è anche vero che molti talenti naturali possono venire sciupati da errori legati a scelte sbagliate, come ad esempio la scelta di un repertorio inadatto.

È la seconda volta che vieni a DanzFest: cosa ti colpisce di questa nostra esperienza didattica?

L'esperienza offerta da DanzFest è preziosa ed è molto vicina alla mia sensibilità, perché riunisce in un unico laboratorio la tradizione classica dell'Opéra de Paris con la danza contemporanea di Martha Graham. Inoltre le classi a numero chiuso offrono maggiori possibilità di approfondimento.

IT TAKES PASSION

*Interview with Eleonora Abbagnato
by Mario Guaraldi*

'It start with the most difficult question. What is the secret to your charisma and magnetism as a performer?

Maybe this is more a question for my audience. But, perhaps they are moved by the intensity and the passion with which I perform the different roles in my repertory.

You are Sicilian, but also a little bit Riminese - who as you know are referred to as the Sicilians of the north. What is it that connects you to our part of Italy?

I think that there is a strong affinity between the Sicilian spirit and some of the aspects of this part of Italy such as sincerity, the instinctive nature in our way of doing things, and attachment to traditions (including the culinary ones).

Who were your dance teachers?

Besides my first teacher Marisa Benassai, who was like a second mother to me, above all there was the director of the Paris Opéra School Claude Bessy, Roland Petit and the extraordinary performer Pina Bausch.

How influential is a good teacher to a student's dance training? Can a bad teacher spoil a young dancer's talent?

Unfortunately, yes. Though it is true that if a dancer doesn't have an innate talent and a strong passion for dance, no teacher, no matter how good they are, can perform a miracle and alter the amount of talent that a dancer has. However, it is also true that many natural talents can be spoiled due to bad decisions, like for example, choosing ill-suited repertory.

Last question. It is the second consecutive year that you have performed at Danzfest. What strikes you the most about the educational experience offered at this summer school?

The experience that Danzfest offers is precious and very similar to my outlook on dance education because it brings together the classical tradition of the Paris Opéra Ballet and the contemporary tradition of Martha Graham. In addition, the classes are limited in size, creating an ideal learning environment for in-depth training.

Eleonora Abbagnato - Cattolica. Gala 2009 - Foto Domenico Bandiera.

Eleonora Abbagnato *Opéra de Paris*

Benjamin Pech *Opéra de Paris*

Silvia Azzoni *Hamburg Ballett*

Alexander Riabko *Hamburg Ballett*

Itziar Mendizabal *Leipziger Ballett*

Jean-Sébastien Colau *Leipziger Ballett*

Jiri Bubenicek *Dresden SemperOper Ballett*

Otto Bubenicek *Hamburg Ballett*

Teatro della Regina
Cattolica 11.07.2010

Gala di Danza

Eleonora Abbagnato
et ses amis

www.danzfest.it

Prevendita: c/o Banca Popolare dell'Emilia Romagna

L'appuntamento italiano con la didattica della danza

CLASSICO - La tradizione dell'ÉCOLE DE DANSE DE L'OPERA DE PARIS

BALLET - In the tradition of THE PARIS OPERA SCHOOL OF DANCE
• **TECHNIQUE & REPERTORY**

CONTEMPORANEO - TECNICA DI MARTHA GRAHAM

MARTHA GRAHAM TECHNIQUE
• **REPERTORY**

CONTEMPORANEO - BUTOH

BUTOH

and courses in:
IMPROVISATION/MUSIC

GYROKINESIS®

EVENTI SPECIALI

Spettacoli informali aperti gratuitamente al pubblico, con esecuzioni di musica e danza da parte dei partecipanti. Conversazioni teoriche aperte a tutti i partecipanti sulla storia e sulle creazioni coreografiche degli stili proposti, tenute dai doc docenti e da docenti universitari Prof. Eugenia Casini Ropa e Prof. Elena Cervellati.

SPECIAL EVENTS

Special events include student performances, performance by artists of the faculty and video presentations, talks with danzfest faculty and seminars led by danzfest partner, the University of Bologna's distinguished faculty, Prof. Eugenia Casini Ropa and Prof. Elena Cervellati.

AUDIZIONE NATIONALE / NATIONAL AUDITIONS

18 Luglio / July 18th - École Supérieure de Danse de Cannes Rosella Hightower
Direttrice / Director, Paola Cantalupo

Experiencing Dance Education in Italy

The 'eredità' di Martha

Nostra intervista a **CHRISTINE DAKIN e TERESE CAPUCILLI**
di Alexandra Tommasini

EMBODYING THE LEGACY
OF MARTHA GRAHAM
*An interview with Christine Dakin and
Terese Capucilli*
By Alexandra Tommasini

*As faculty members of Danzfest, what
inspires you about this unique summer
school project?*

It is exciting to establish a place
where once a year dancers can have
the highest level of professional
training in three techniques together
in one festival. This sets us apart
from the many other summer dance
programs. The only way a student
can know the quality of the training
at a school is to know the teachers'
experience as performing artists and
as teachers. Students can know that
at danz.fest they are being taught by
masters. It is wonderful to be part of
a faculty that believes in dance as an
art form and the
teaching of dance
to also

Come docenti di
Danzfest, cosa vi ispira
di questo progetto di summer
school?

La possibilità di fondare un progetto di didattica dove una volta all'anno vengono offerti/forniamo ai allievi di danza corsi dedicati all'aggiornamento di tre tecniche di danza [Classico, Martha Graham e Butoh] tenute da docenti di altissimo valore artistico e professionalità. E' esattamente questo aspetto che ci contraddistingua dai altri Summer School. L'unico modo in cui un allievo di danza può capire la qualità della formazione di una scuola e' tramite l'esperienza professionale del docente (come una artista e come maestro??). I studenti di Danzfest sanno che vengono insegnati dai grandi maestri della danza. In piu', ci fa molto piacere essere parte di un gruppo di docenti che ritiene molto importante che la danza e' una forma d'arte e che l'insegnamento di questa disciplina può anche essere una forma d'arte.

Mettendo insieme queste tre tecniche, come arricchisce la formazione di un danzatore?

Con la loro base tecnica rigorosa e le loro forte tradizioni estetiche, noi consideriamo queste tre tecniche come le tecniche centrali per la formazione di un danzatore. Siamo l'unico summer school che mette insieme queste tre tecniche. Ci sono tanti altri belli (wonderful) stili di danza, pero' riteniamo che una formazione composta di queste tre tecniche, come quello di Danzfest, crea il migliore tipo di danzatore chi avra' piu' flessibilita' nella danza... literally... a sua volta, può fare qualsiasi tipo di danza che vorrebbe. Speriamo di creare una nuova generazione di danzatore che avra' ampia possibilità nella danza e speriamo in piu' di creare una cultura in cui il maggiore parte dei allivi di Danzfest si alleneranno nelle tre tecniche e cosi' scopriranno tecniche che prima forse non hanno avuto la possibilità di provare.

be
an art
form.

*How does bringing
together these
three techniques enrich a
student's dance training?*
We consider these techni-
ques to be core techniques

Mi potreste spiegare un po' della collaborazione tra Danzfest e l'Universita' di Bologna?

La danza e' una disciplina che richiede una dedizione totale di energia fisica e di energia emozionale durante tanti anni di formazione/allenazione, percio' a un danzatore puo' mancare facilmente l'opportunita' di conoscere la danza da un'altra prospettiva, quella intellettuale o storico. Un danzatore deve chiedersi 'chi erano i creatori di questa forma d'arte?',

for any dancer because of their rigorous technical base and powerful aesthetic traditions. No other summer school that we know of has chosen to bring together these three techniques. There are many other wonderful styles of dancing but we believe that a broad training in the three techniques provided at danz.fest, can form the best dancer to do any kind of dance they might want. By offering this training at danz.fest we are helping to create a new generation of dancer who will have wider abilities in dance and we hope to create a culture where most students will train in all three techniques at

danz.fest and will at least will enjoy watching and discovering techniques they might not have had a chance to experience before.

Can you tell me more about Danzfest's collaboration with the University of Bologna?

Dance is a discipline that demands complete commitment of physical and emotional energy over many years of training. A dancer can miss opportunities to know dance from its intellectual and historic perspective. Dancers should ask 'who were the creators of this art form?, what are our roots?, what is my contribution?' The teachers of danz.fest are each important in the heritage of dance and the Department of Dance at the University of Bologna has a tradition of excellence and scholarship in dance so can help engage students on this intellectual level.

What hopes or goals do you have for the future editions of Danzfest?

We hope to create connections between dance and other art forms. Most artists explore more than their own discipline. Many dancers are also photographers, or musicians, or painters or actors, so our goal is to find ways to bring these other arts into our program. We have begun with music. The musicians who accompany the technique classes are accomplished performers and composers and are helping us integrate music experience and training into danz.fest. In coming years we might develop workshops bringing together photography and dance, or acting for dancers. The list of exciting long-range projects is long.

In another direction we would like to build partnerships with other institutions both dance and academic. This could begin with workshops during the year at the home institutions of the danz.fest teachers and other dance schools. There are many academic institutions who would love their students to have an opportunity to learn from the master teachers of the danz.fest faculty. We look forward to building international relationships with these institutions. As an example, in partnership with the University of Bologna, Danzfest is working on a collaborative project with Harvard University's established summer school program in the US, to offer international students the opportunity to earn university credit for their participation in danz.fest and studies at the University of Bologna.

qu a l i
sono i nostri
radici?, qual'e'
il mio contributo?'

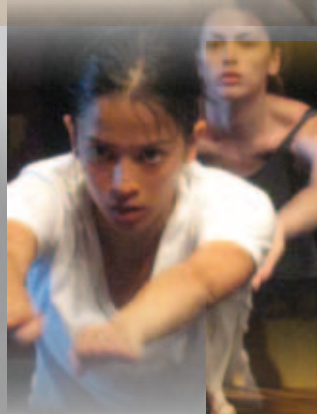
Ciascuno dei docenti di Danzfest hanno un ruolo importante nell'eredita' della danza ed i professori nella facolta' di danza all'Universita' di Bologna, con la loro grande tradizione di eccellenza e competenza nel insegnamento della teoria di danza, ha un ruolo di primo piano di tenere questi conversazioni teoriche.

Quali obbiettivi vorreste realizzare per le future edizioni di questo summer school?

Speriamo di creare un 'connection' (collegamento?) tra la danza e l'altre forme d'arte. Difatti, tanti danzatori sono anche fotografi, o musicisti, o pittori, o attori, percio', il nostro obbiettivo e' di trovare un modo in cui possiamo coinvolgere altre forme d'arte nel progetto. Abbiamo gia incominciato con la musica. I dottati musicisti che accompagnano? (accompany) i lezioni di tecnica ci stanno aiutando a sviluppare corsi di musica per danzatori al interno della programma didattica di Danzfest. Nei prossimi anni vorremmo sviluppare una serie di workshop, per esempio, sulla fotografia e la danza, oppure teatro/recitazione per danzatori. La lista dei progetti a lungo termine e' lungo/estensivo.

Vorremmo anche sviluppare dei partnership con altri istituzioni scolastici (universitari?) o della danza. Possiamo cominciare presentare una serie di workshop durante l'anno universitario, svolti presso le home institutions of the danz.fest teachers and other dance schools. Ci sono tanti altri istituzioni scolastici che piacerebbero dare ai loro allievi la possibilita' di studiare con i grandi maestri come quelli di Danzfest e siamo in attesa di (we look forward to) collaborare con questi istituzioni internazionali. Per esempio, in collaborazione con l'Universita' di Bologna, Danzfest sta lavorando su un progetto che coinvolge il summer school della Harvard University per offrire ai allievi internazionali di Danzfest l'opportunita' di conferire crediti universitari.

Gli Allievi

The Students

I Docenti

CHRISTINE DAKIN

Former Principal Dancer & Artistic Director Laureate,
Martha Graham Dance Company.

TERESE CAPUCILLI

Former Principal Dancer & Artistic Director Laureate,
Martha Graham Dance Company.

ELENA ALBANO

Insegnante Tecnica Graham
Centro Studi Coreografici Teatro Carcano di Milano.

ELIZABETH BERGMANN

Dance Director & Lecturer
Harvard University.

TADASHI ENDO

Dancer, Choreographer, Director
Butoh Centrum, Gottingen.

FRANCESCA ZUMBO

Première Danseuse et Professeur
École de l'Opéra National de Paris.

JACQUES NAMONT

Premier Danseur et Professeur
École de l'Opéra National de Paris.

CHRISTIANE MARCHANT

Danseuse
Ballet du XXème Siècle (Maurice Béjart),
Maestra ospite internazionale.

MICHELE POLITI

Ballerino
Monte-Carlo Ballet, Hamburg Ballet & Opéra de Nice.
Maestro ospite internazionale.

ANNAMARIA GALEOTTI

Insegnante
Accademia Nazionale di Danza di Roma.

The Teachers

A TIRELESS DEDICATION

An interview with Francesca Zumbo
By Enrico Gatta of La Nazione

For one who dreams of becoming a professional dancer, the summer is no time for a vacation. On the contrary, it is just the season for young aspiring dance students to develop their art. And that's exactly what the 230 students of Danzfest have dedicated two weeks of their summer doing in the city of Cattolica (Italy). Danzfest, presented by Maria and Mario Guaraldi, is an international dance summer school with two unique characteristics: it brings together three distinct dance techniques (classical, modern and butoh) and, most importantly, it has an impressive list of teachers hailing from the most internationally recognized schools of dance including the Martha Graham School and l'École de l'Opéra National de Paris. Classes are taught by acclaimed dancers such as the former principles of the Martha Graham Company who trained directly under Graham herself, Christine Dakin and Terese Capucilli. Not to mention classes taught by Elisabeth Platel (Danzfest 2009) and Francesca Zumbo, former legendary étoiles of the Paris Opera Ballet, who presently hold the positions of director and teacher respectively, at the Parisian ballet company's acclaimed Ecole.

How does one become a master dancer?
'Through lifelong dedication. You begin, like I did, by asking for a tutu for Christmas, then you continue day after day, always maintaining your desire for learning.'

How much does physical aptitude count?

'It counts for a lot, but there is so much more to the art of dance. You must be ready to constantly test your ability and to go beyond your innate capability. There nothing peaceful or ordinary about it.'

You have partnered with Nureyev countless times...

'Nureyev is the prime example of what I'm talking about. He was always ready to party at any moment. However, when it was time to work, dance was all that existed and nothing more. He was tireless, unstoppable, and completely dedicated.'

What is your fondest memory of Nureyev?

'They say that when Nureyev was on stage, he thought only of himself and that he didn't look after his partners. Well, once during a passage in Silphyde, if Rudolf hadn't held me back, I would have without a doubt fallen into a trap door on the stage that had been left wide open. Nureyev saved my life. Therefore, he obviously wasn't thinking only of himself.'

What is your impression of your experience teaching dance in Italy?

'Very positive. It is important that dance in Italy is viable and strong on all levels, including its dance schools, and that it corresponds to its rich history and traditions. I was very happy also to see the Gala event with Eleonora Abbagnato, who was herself a student of our school [l'École de Danse de l'Opéra National de Paris] and excelled to her current position in the Paris Opera Ballet. My students have been able therefore, to go from experimenting with various dance methods in class to performing on the stage...a true accomplishment.'

Una instancabile dedizione

**DA NUREJEV A ELEONORA ABBAGNATO
LA GRANDE TRADIZIONE DELL'OPERA DI PARIGI**

Per chi sogna di diventare una 'stella' della danza l'estate non è tempo di vacanze. Al contrario, è la stagione propizia per crescere nella propria arte e imprimere una svolta forse decisiva alle proprie aspirazioni. È stato così per i 230 giovanissimi allievi che per due settimane hanno seguito a Cattolica i corsi di Danzfest, la summer school 'editata' da Maria e Mario Guaraldi, che ha due caratteristiche ben precise: mette contemporaneamente a confronto tre tecniche diverse (classica, modern e butoh) e, soprattutto, coinvolge due istituzioni di livello mondiale come la scuola di Martha Graham e l'Ecole de l'Opera de Paris. A tenere le classi sono ballerine famose, come Christine Dakin e Terese Capucilli, interpreti storiche del repertorio grahamiano, appreso direttamente dalla creatrice della modern dance. E come Elisabeth Platel e Francesca Zumbo, già étoiles acclamatissime dell'Opera e oggi la prima direttrice e l'altra docente di quell'autentica fucina di talenti che è l'Ecole parigina.

Madame Zumbo, come si diventa una stella?

Con una dedizione che dura tutta la vita. Si comincia, come anch'io ho fatto, chiedendo il tutù a Babbo Natale, poi si continua giorno dopo giorno, senza mai stancarsi di imparare'.

Quanto conta la predisposizione?

Conta molto, ma l'arte è molto di più: è qualcosa che ti costringe a verificare di continuo, nelle tue possibilità, quello che ti pare innato e ad andare oltre. Non c'è mai nulla di pacifico, nulla di scontato.

Lei è stata innumerevoli volte partner di Nureyev...

Ecco proprio Nureyev è l'esempio: era sempre pronto a far festa, in qualsiasi momento, ma poi quando si lavorava non esisteva nient'altro: era instancabile, irriducibile, di una dedizione totale.

Qual è il ricordo più bello che ha di Nureyev?

Dicono di lui che in scena pensasse solo a se stesso e che non si curasse delle sue partner. Beh, una volta durante il passo a tre delle Silphyde se Rudolf non mi avesse trattenuta, io sarei certamente caduta in una botola lasciata più aperta del dovuto sul palcoscenico. Nureyev mi ha salvato la vita: evidentemente non pensava solo a se stesso'.

Come giudica questa sua esperienza di insegnamento in Italia?

Molto positivamente perché è importante che l'Italia della danza abbia, anche sul piano delle varie scuole, delle realtà formative forti, adeguate alla sua storia e alle sue tradizioni. Sono stata molto contenta anche di vedere il gran gala con Eleonora Abbagnato, che è uscita dalla nostra Ecole e ora si fa onore nella Compagnia dell'Opera. I miei allievi hanno così potuto sperimentare il metodo in classe e vedere il palcoscenico... il punto di arrivo.

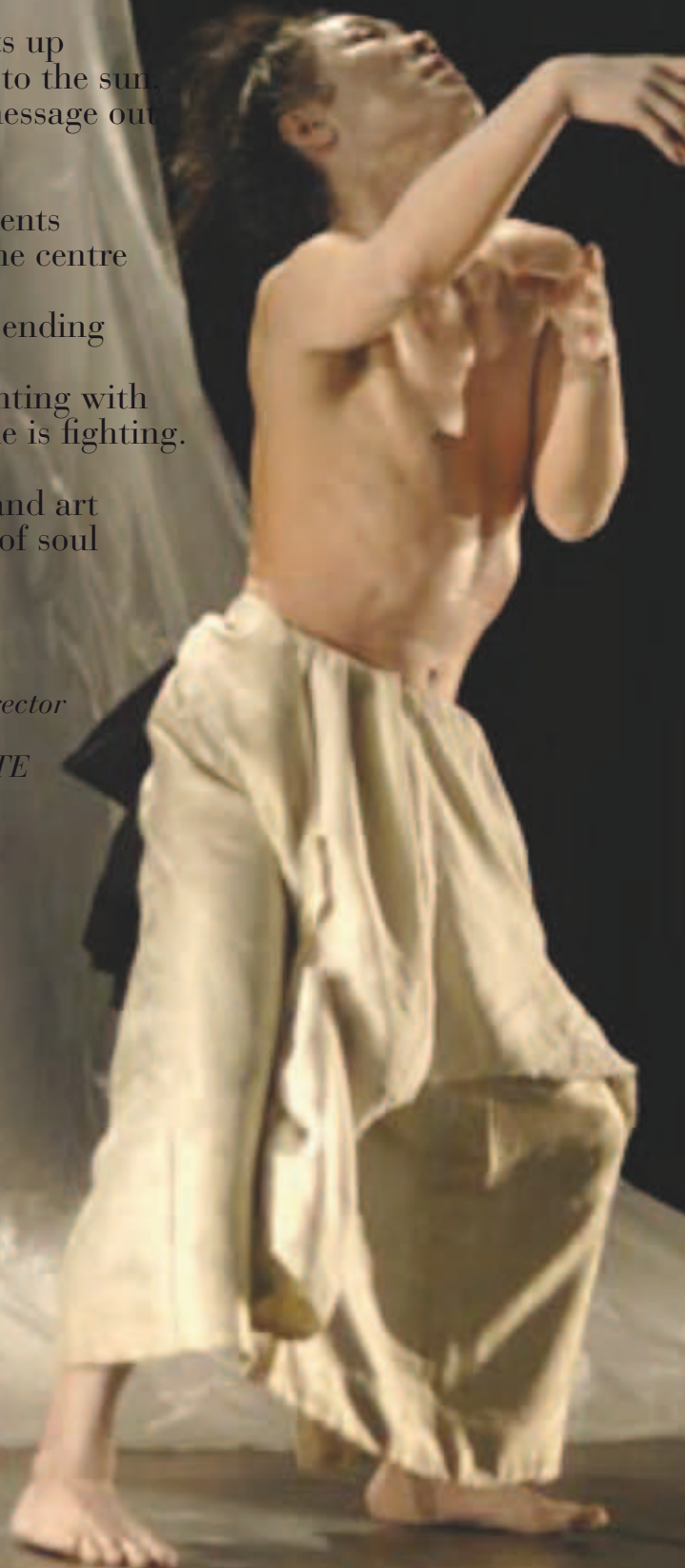

BETWEEN HEAVEN AND EARTH

Whenever Tadashi Endo dances butoh, his feet bore endlessly deep into the earth, where no light can reach them. But his head lifts up to the light and to the sun, as if he gets a message out of the cosmos. Like a rose. And the movements coming out of the centre of the soul express a never-ending metamorphosis. He has been fighting with eager and still he is fighting. He teaches us through butoh and art the importance of soul and life.

Yoshito Ohno
Master of Butoh,
choreographer, director
KAZUO OHNO
DANCE INSTITUTE
YOKOHAMA

Butoh Philosophy

TRA CIELO E TERRA

Quando Tadashi Endo danza il Butoh, i suoi piedi sprofondano nella terra dove nessuna luce può raggiungerli. Ma il suo volto si innalza verso la luce, fino al sole, come se un messaggio del cosmo giungesse a lui. Come una rosa. E i movimenti che scaturiscono dal centro dell'anima, esprimono una metamorfosi eterna. Ha lottato con passione e ancora lotta. Attraverso il Butoh e la sua arte ci insegna l'importanza dell'anima e della vita.

Yoshito Ohno
Maestro Butoh,
coreografo, regista
KAZUO OHNO
DANCE INSTITUTE
YOKOHAMA

