

CURRICULUM COMPAGNIA PEM HABITAT TEATRALI

PEM Habitat Teatrali dal 2014 progetta, produce e diffonde spettacoli il cui linguaggio è quello dell'arte comica in tutte le sue sfaccettature e possibilità: un collettivo di ricerca teatrale che sonda e gioca con tutti i linguaggi comici e poetici degli attori che lo abitano (teatro d'attore, clown, teatro musicale, circo teatro).

Tutti coloro che partecipano alla realizzazione dei progetti mettono a disposizione la propria professionalità rispettando un'idea di produzione teatrale fruibile e condivisa.

La formazione degli attori PEM è principalmente legata al teatro fisico - metodo Jacques Lecoq ma è contaminata da tutti gli altri linguaggi che negli allestimenti si ritengono necessari.

Compongono questo collettivo di produzione, diffusione e formazione:

Anna Marcato

direzione di produzione e responsabile artistica nell'ambito del Teatro Urbano e del Circo Contemporaneo

Rita Pelusio

direzione artistica e referente per la Formazione

Domenico Ferrari

referente per il Teatro Sociale

Monica Giacchetto

referente per la diffusione e organizzazione

PRODUZIONI

Di seguito una panoramica delle produzioni della Compagnia

2024

Street Beatles, spettacolo con le Cikale Comic Vocal Trioc, affronta con sagace ironia, il paradosso dell'assurdo, come un tributo alla letteratura umoristica e alla canzone britannica. I Beatles cantavano "all you need is love" che divenne un inno pacifista. Questo spettacolo nato da un'idea di Rita Pelusio è una risposta artistica ad un momento storico che sprofonda giorno dopo giorno in una condizione inumana.

2022

Giovinette - Le calciatrici che sfidarono il Duce, regia di **Laura Curino** con la collaborazione artistica di **Marco Rampoldi**. Tratto dal romanzo di *Federica Seneghini* e *Marco Giani*, il racconto viene

portato avanti da tre donne, **Rita Pelusio, Rossana Mola e Federica Fabiani**, che con ironia e leggerezza mischiano comicità e narrazione e ci mostrano come, pur a distanza di tanti anni e di tante battaglie, certi pregiudizi siano duri a morire e come la lotta per la libertà e i propri diritti passi anche attraverso lo sport. PEM è coprodottrice insieme a **RaRa Produzione**.

La felicità di Emma, liberamente ispirato al delicato e ironico romanzo di *Claudia Schreiber*. Il nuovo monologo con **Rita Pelusio** è uno spettacolo intenso e vero, con la regia di **Enrico Messina** e la drammaturgia di **Domenico Ferrari**, che affronta con coraggio la tematica del fine vita conservando la leggerezza della fiaba senza fuggire la profondità del tema affrontato.

Lo spettacolo è stato realizzato grazie al sostegno di **QUI e ORA Residenza Teatrale** (rete **ETRE**) e **ARMAMAXA teatro**.

2021

Cantagiuro per la città di e con **Cikale Comic Vocal Trio: Anna Marcato, Beatrice Niero e Isabella Girardini**. PEM viene selezionata dal Settore Servizi Scolastici del Comune di Padova per la presentazione di proposte di percorsi educativi/culturali per il progetto "Vivipadova - un'aula grande come la mia città": nasce così da un'idea di **Domenico Ferrari** e **Anna Marcato** un progetto culturale che consiste nella realizzazione di un percorso site-specific, in collaborazione con gli enti comunali, volto alla scoperta di uno spazio urbano o extraurbano. Gli spettatori/turisti sono accompagnati da tre attrici/guide turistiche che, attraverso il linguaggio dell'arte comico-musicale, raccontano le storie e gli aneddoti del luogo attraversato.

PapagHeno PapagHena i pappagalli di Mozart, spettacolo comico musicale con la **Compagnia Trioche**. Questa regia di **Rita Pelusio**, in collaborazione artistica con **Anna Marcato**, rivisita, attraverso il linguaggio del clown musicale, la celebre opera.

"Su quanto sia giusto appropriarsi dell'opera lirica per giocare, lo lasciamo decidere ai critici.

Noi pensiamo che la lirica dovrebbe sì obbedire al suo tempo, ma anche dispiegare la sua magia se questo permette di avvicinarla a tutti."

Il Censimento dei Radical Chic progetto teatrale ispirato all'omonimo libro di *Giacomo Papi* che vede protagonisti **Alberto Patrucco, Lello Cassinotti e Rita Pelusio** con l'adattamento drammaturgico di **Domenico Ferrari**.

In questa produzione PEM ha collaborato con **delleAli Teatro** con il sostegno di **Ilinx Teatro** grazie allo scambio artistico creatosi in **ETRE**.

2020

Eva - Diario di una costola (nuova versione) di e con **Rita Pelusio**: dopo il successo di questo spettacolo in forma di monologo con la regia di **Marco Rampoldi** e la collaborazione ai testi di **Marianna Stefanucci, Alessandra Faiella e Riccardo Piferi**, PEM decide di proporlo in una nuova

veste. Il testo, ispirato al *Diario di Eva* di Mark Twain parla di donne così umane nella loro imperfezione e così coraggiose da combattere ogni giorno per rivendicare la loro felice libertà.

Toponomastica con **Marta Pistocchi** e **Alessandro Sicardi**, regia di **Rita Pelusio** e drammaturgia di **Domenico Ferrari**. Lo spettacolo nasce da un nucleo di canzoni originali scritte e composte da Marta Pistocchi, violinista, attrice e ispiratrice di questo progetto che si muove tra più linguaggi artistici: musica, clown e narrazione teatrale.

Una riflessione ma anche un atto di amore verso la città in cui si vive, che può esistere solo grazie alle relazioni umane.

2019

Il Tempo senza Lavoro con **Massimo Cirri**, **Rita Pelusio** e **Mirko Artuso**.

Uno spettacolo che è una sorta di manuale di sopravvivenza in momenti di crisi.

Musica eseguita dal vivo da **Sergio Marchesini** e **Francesco Ganassin**.

PEM partecipa a questa produzione in sinergia con il **Teatro del Pane**.

The Dei After che vede protagoniste **Mila Boeri**, **Cristina Castigliola** e **Matilde Facheris** con la regia di **Rita Pelusio** e la drammaturgia di **Domenico Ferrari**. Una commedia che prende spunto da varie ispirazioni, dagli studi di Joan Bolen e dal sottile umorismo di *Che cos'è l'uomo* di Mark Twain.

La produzione è di **ATIR - Teatro Ringhiera** con il sostegno di PEM.

2017 - 2018

Debutta **Urlando Furiosa - un poema etico**, monologo comico di e con **Rita Pelusio**, che attraverso la figura di un' antieroina, ribaltamento parodistico del paladino dell'Ariosto, svolge una spietata satira della società contemporanea.

La regia è di **Riccardo Pippa** e la drammaturgia di **Domenico Ferrari**.

Allo spettacolo, durante la prima stagione di tournée, è stato affiancato il progetto ***Diversamente Paladini***.

2016

HoStress, uno spettacolo di teatro urbano con Cikale Comic Vocal Trio: **Anna Marcato**, **Beatrice Niero** e **Isabella Girardini**. La drammaturgia musicale è di **Diego Carli** con la regia di **Rita Pelusio**.

Tre attrici si aggirano per le strade giocando con il pubblico e trasformando *l'Educazione Civica* in un'ironica polifonia.

Tragicomic Heroes, con **Rossana Mola**, **Claudio Cremonesi**, **Domenico Pugliares**, **Alessandro Pozzetti**, **Andrea Bettaglio** regia di **Rita Pelusio** e drammaturgia di **Domenico Ferrari**.

Spettacolo di teatro per le nuove generazioni ispirato alle tragedie di Shakespeare che utilizza il linguaggio della prosa unito al virtuosismo circense e ai sonetti recitati in lingua originale.

Lo spettacolo debutta alla **Casa del Teatro Ragazzi e Giovani** e partecipa Festival di teatro per le nuove generazioni Giocateatro Torino.

FROG, con **Anna Marcato**, un monologo molto vicino alla Stand up Comedy per le nuove generazioni capace di affrontare la tematica dell'adolescenza e delle questioni di genere in modo assolutamente originale. La regia è di **Rita Pelusio** e la drammaturgia di **Francesca Sangalli**.

Allo spettacolo abbiamo spesso abbinato il progetto **Teen al Top**, in cui l'attrice, affiancata da una psicologa, attraverso il gioco teatrale accompagna le ragazze e i ragazzi a prendere coscienza del proprio corpo e mettere a nudo le loro emozioni e modalità di relazione.

Questa co-produzione è stata realizzata da PEM e **Catalyst**.

2015

Anita – giocolerie da bagno con **Anna Marcato** regia di **Rita Pelusio**.

Un monologo pungente ed ironico ambientato in un luogo intimo e per certi versi quasi sacro, il bagno. Ispirato alle strisce della fumettista **Maitena** questo spettacolo è un inno alla vita.

Anita è stato un lavoro pionieristico all'interno dei circuiti di teatro urbano e festival di teatro di strada perché nella sua forma scenica ha saputo unire satira, virtuosismo e installazioni vive.

Caino Royale – lo spettacolo originale, con **Giovanni Longhin** e **Andrea Bochicchio** spettacolo comico che percorre il tema della violenza umana nella storia attraverso il mito di Caino e Abele. Regia di **Rita Pelusio** e drammaturgia **Domenico Ferrari**. Lo spettacolo vince la IV edizione dei **Teatri del Sacro**.

Troppe Arie con la Compagnia Trioche: **Franca Pampaloni**, **Nicanor Cancellieri** e **Silvia Laniado/Irene Geninatti Chiolero**. Uno spettacolo che nasce dall'incontro di virtuosi musicisti con **Rita Pelusio** che li riunisce creando uno spettacolo dove le arie liriche prendono il posto delle parole ed i caratteri grotteschi dei protagonisti propongono un'ironica visione del mondo dell'Opera.

DIFFUSIONE

La diffusione degli spettacoli e la relativa circuitazione vengono curate e seguite da **Monica Giacchetto**. PEM dal 2022 ha il piacere di distribuire gli spettacoli dell'artista internazionale **Gardi Hutter**.

FORMAZIONE

PEM propone da anni un percorso di formazione sull'arte comica a cura di Rita Pelusio con la collaborazione di Domenico Ferrari che si compone di diversi seminari e moduli in base al lavoro pedagogico richiesto.

Alcune delle associazioni e scuole teatrali con cui abbiamo collaborato e collaboriamo tutt'ora: FNAS; Atelier Teatro Fisico di Philip Radice; Centro Teatro Attivo; Accademia del Comico di Milano; La Gualchiera Centro di Sperimentazione; Armamaxa Teatro; Spiazzo Circo di Frassinello, Catalyst Teatro; Fondazione Theodora Onlus; AVS - Associazione Veronica Sacchi; Circ'opificio; Master Campus Theatre Accademia Teatro Dimitri in Svizzera; Festival Clown, Salamanca; Atir- Gli Spazi del Teatro; Erbamil di Ponteranica; Piccola Scuola di Circo di Milano con cui coadiuva per due annualità la direzione artistica affiancando Camilla Peluso.

Dal 2024 PEM propone un workshop, condotto da Rita Pelusio e Francesca Gentile, sul valore dell'arte comica all'interno dei processi educativi. Il laboratorio si rivolge a insegnanti della scuola di ogni ordine e grado, educatori, assistenti sociali, animatori sociali e socioculturali, operatori in ambito socio-pedagogico e psicosociale, mediatori culturali ma anche attori, operatori teatrali, studenti universitari e in generale a tutti coloro che nella propria professione desiderano introdurre strumenti di lavoro di tipo teatrale.

Il nostro teatro è intrinsecamente politico, sociale.

Per questo, oltre all'attività performativa e formativa, PEM segue due linee di lavoro che amiamo definire **teatro sociale** e **teatro nel sociale**.

TEATRO SOCIALE

PEM segue percorsi laboratoriali con gruppi o comunità che esprimono una specifica fragilità sociale.

2024

Scarpe Rotte laboratorio integrato con migranti minori non accompagnati e adolescenti in collaborazione con **ATIR** e **Cooperativa Sociale Comunità Progetto**.

2023

PEM ha collaborato con **ATIR** nella progettazione di: ***Storie alla finestra***, laboratorio espressivo con migranti minori non accompagnati; ***Pugni Chiusi***, laboratorio che unisce la boxe al teatro con un progetto ispirato alla vita del pugile Leone Jacovacci che venne emarginato dal regime fascista.

El Nost Milan (parte seconda) progetto d'arte partecipata sempre in collaborazione con **ATIR** e **Teatro Carcano**.

Aspettando Appunti G percorso d'arte sul territorio con riflessioni sulle tematiche di genere e femminili a corollario della mostra fotografica di **Laila Pozzo** in collaborazione con **Andrea Lisco** e **CMC/Nidodiragno**.

2022

El Nost Milan progetto d'arte partecipata in collaborazione con **ATIR - Teatro Carcano**.

2021

Bisogni - sogni sognati due volte, laboratorio d'arte teatrale e fotografia con al centro al tematica dei desideri delle ragazze e ragazzi minori non accompagnati della ***UONPIA - Unità Operativa Neuropsichiatria Psicologia Infanzia Adolescenza*** di Milano.

2019

Un Altro Viaggio, laboratorio di trekking teatrale con i minori non accompagnati della ***UONPIA - Unità Operativa Neuropsichiatria Psicologia Infanzia Adolescenza*** di Milano.

Brigate Volontarie per l'Emergenza, Abbiamo recentemente avviato un percorso di formazione comica con i volontari della ***Brigata Brighella***, per dare sostegno a spettacoli teatrali nei quartieri periferici e disagiati di Milano.

TEATRO NEL SOCIALE

Negli anni è stata sostenitrice o co-organizzatrice di vari progetti o movimenti in cui l'arte è stata in prima linea nella difesa e nella promozione dei valori in cui crediamo: accoglienza, integrazione, dignità del lavoro, lotta alla criminalità organizzata.

Tra questi ci piace ricordare la **Ciclostaffetta dell'Agenda Rossa** da Milano a Palermo, a sostegno dell'omonimo movimenti contro la Mafia; il progetto **L'Ultima Ruota** promosso dai comitati dei lavoratori dello spettacolo; il movimento **Saltimbanchi senza Frontiere** che ha organizzato due parate di artisti di strada al confine tra Italia e Francia e ha promosso varie iniziative a sostegno dei movimenti **No Border** e **No TAV**.

Durante il periodo pandemico PEM realizza un significativo atto poetico e simbolico per tenere viva l'attenzione sulla grave condizione delle lavoratrici e lavoratori dello spettacolo.

Parte da Milano la ben nota spedizione a pedali **L'Ultima Ruota** che arriva a Sanremo dando vita ad ogni tappa del viaggio a momenti di spettacolo e condivisione. Su questa spedizione è stato realizzato un documentario diretto da **Claudia Cipriani**.

Nel 2024 PEM è coinvolto nella **Ride 4 Sunbirds**, 700 km (da Milano a Roma) per raccogliere fondi da destinare interamente ai **Gaza Sunbirds**, una squadra palestinese di para-ciclisti che ogni giorno consegnano con le loro biciclette, beni di prima necessità alla popolazione palestinese ormai allo stremo.

RETI

PEM partecipa all'attività associativa di **ETRE**: un network che raccoglie residenze teatrali e multidisciplinari che hanno sede in Lombardia condividendone lo scopo di sostenere le attività di rete, lo scambio di buone pratiche e la nascita di progettualità comuni tra le sue residenze.

Dal 2020 PEM entra a far parte del **Progetto C.Re.S.Co.** riconoscendosi negli intenti e nei contenuti. L'obiettivo di questo Coordinamento è mettere assieme gli operatori e gli artisti italiani della scena contemporanea e farli lavorare congiuntamente per costruire un progetto e una sensibilità che siano insieme poetici e politici, necessari per continuare a creare bellezza e pensiero ma anche funzionali alla difesa della dignità lavorativa di chi opera in questo settore, al recupero di un ruolo riconosciuto per gli artisti del contemporaneo nel contesto sociale nazionale, alla crescita complessiva dei linguaggi della ricerca e dell'innovazione.

PEM partecipa anche a **RES – Rete Spettacolo dal vivo**, rete che riunisce differenti realtà (compagnie, spazi, organizzatori, formatori) del settore dello spettacolo dal vivo in Veneto con l'intento di collaborare con chi crea progetti, bandi e iniziative che aiutino i professionisti a crescere; **Pagliacce Network**, prima rete italiana di donne clown con l'obiettivo di fare rete tra pagliacce professioniste e promuovere la comicità femminile.