

TPO *compagnia di produzione*

Associazione Culturale
(iscritta nel registro regionale n.229)

Sede legale e organizzativa
via Targetti 10/8- 59100 Prato - Italy
tel. +39 0574/461256 fax +39 0574/468988
www.tpo.it e-mail tpo@tpo.it

Con il sostegno di "Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Dipartimento dello Spettacolo" e "Sistema regionale dello spettacolo Regione Toscana"

Tour manager and coproducer in UK

Crying Out Loud
126 Cornwall Road, London SE1 8TQ
T +44 (0)20 7401 8617 / F +44 (0)20 7401 8362
info@cryingoutloud.org
www.cryingoutloud.org

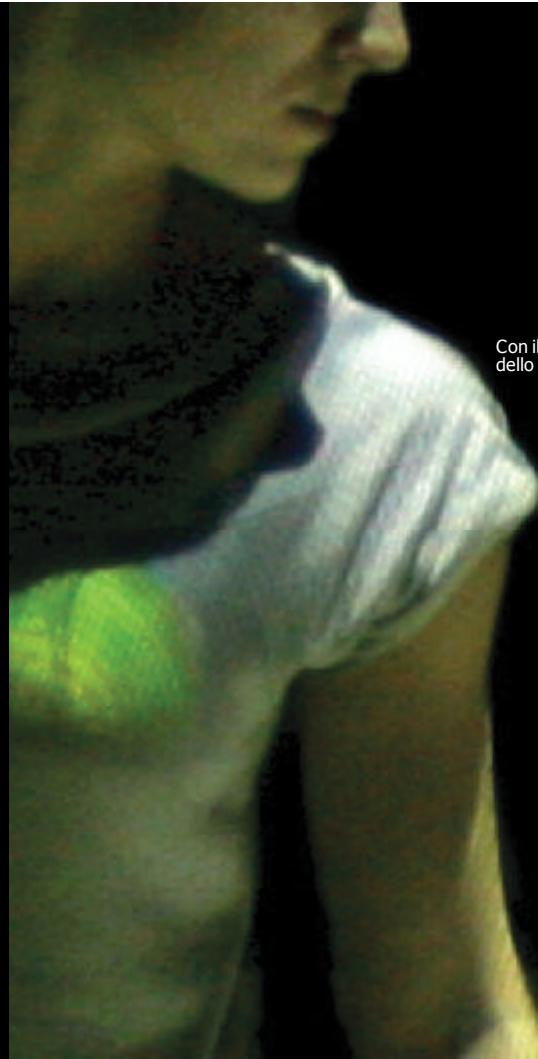
T . P . O . C O M P A N Y
prato - italy

interactive theatre in immersive environments

ccc

TPO *compagnia di produzione*

Associazione Culturale
(iscritta nel registro regionale n.229)

Sede legale e organizzativa
via Targetti 10/8- 59100 Prato - Italy
tel. +39 0574/461256 fax +39 0574/468988
www.tpo.it e-mail tpo@tpo.it

Con il sostegno di "Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Dipartimento dello Spettacolo" e "Sistema regionale dello spettacolo Regione Toscana"

ccc

ccc _ project
[children cheering carpet]

The Italian Garden
The Painted Garden
The Japanese Garden
plus Installations

CCC [children cheering carpet]
a garden trilogy
una trilogia sul giardino

The Company *pag. 4* / La Compagnia *pag. 5*

The CCC [children cheering carpet] project *pag. 8* / Il progetto CCC *pag. 12*

The Italian Garden *pag. 15* / Il Giardino Italiano *pag. 17*

The Painted Garden *pag. 31* / Il Giardino Dipinto *pag. 33*

The Japanese Garden *pag. 45* / Il Giardino Giapponese *pag. 47*

Installations *pag. 59* / Installazioni *pag. 60*

The CCC interactive system *pag. 66* / Il sistema interattivo di CCC *pag. 67*

Artistic curriculum / Curriculum artistico *pag. 70*

Credits *pag. 73*

The TPO has always distinguished itself, from its very beginnings in 1981, as a visual theatre company. And even in its early years it created original theatre pieces for younger audiences.

The group is currently directed by Davide Venturini and Francesco Gandi, who collaborate with artists from various backgrounds and nationalities, working together to experiment on an ongoing basis with the expressive potential of digital imagery associated with dance and theatre.

This research has led to performances conceived as “sensitive” theatrical environments, based on the use of interactive technologies of image and sound. In these environments the company has developed virtual landscapes which encourage an approach to “beauty” as a form of communication and education. The company recently created the concept of interactive theatre “CCC [children cheering carpet]”, a system which provides a means of interaction with children's audiences by means of a mat with touch-sensors incorporated.

CCC is a technologically evolved system that the company has used to develop a trilogy of performances about gardens: “The Japanese Garden”, “The Painted Garden” (inspired by oriental gardens) and “The Italian Garden”.

CCC, which was awarded the Ade Art Digital Era prize in 2004, has made it possible for TPO to create original theatre pieces and installations that have been appreciated by children and adults all the world over. Since 2002 TPO has taken part in international festivals in Europe, Asia, America and Australia.

Actually TPO is based in Teatro Fabbrichino, Prato, (Tuscany, Italy) and is the residential company of Teatro Metastasio Stabile per la Toscana.

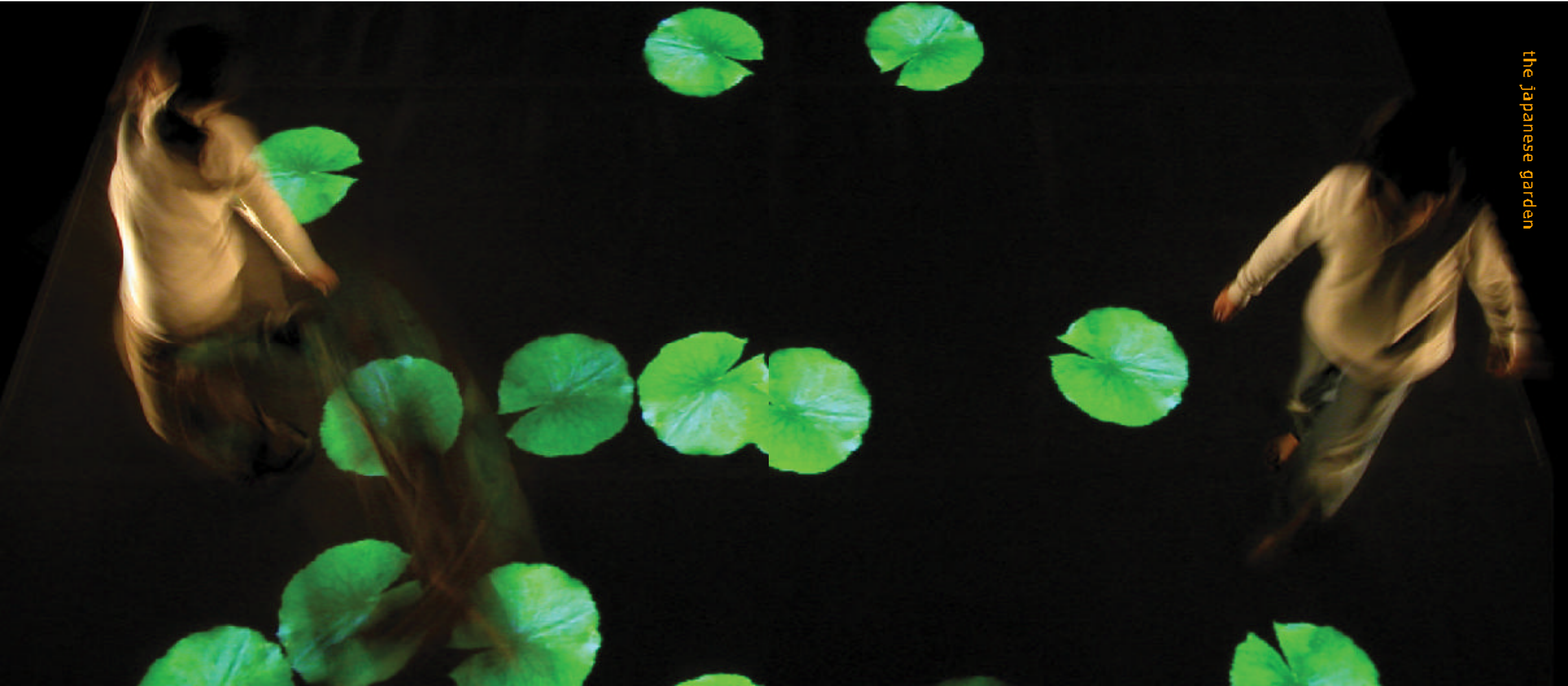
Il TPO si caratterizza sin dal proprio esordio (1981) come compagnia di teatro visivo e già dai primi anni di attività realizza opere originali di teatro d'immagine dedicate al pubblico infantile.

Attualmente il gruppo, diretto da Davide Venturini e Francesco Gandi, si avvale di collaboratori ed artisti provenienti da diversi ambiti e nazionalità che lavorano insieme sviluppando una sperimentazione costante sulle potenzialità espressive dei nuovi linguaggi digitali associati alla danza e al teatro. Da questa ricerca sono nati spettacoli concepiti come ambienti teatrali “sensibili” basati sull'uso di tecnologie interattive associate all'immagine ed al suono. In questi scenari la compagnia elabora dei paesaggi virtuali capaci di produrre un approccio possibile con la “bellezza” come forma di comunicazione ed educazione.

Recentemente la compagnia ha ideato il concept di teatro interattivo “CCC [children cheering carpet] sistema in grado di interagire con il pubblico infantile per mezzo di un tappeto da danza dotato di sensori a pressione.

CCC è una scenografia interattiva tecnologicamente evoluta all'interno della quale la compagnia ha allestito una trilogia di spettacoli dedicati al giardino: “Il giardino giapponese”, “Il giardino dipinto” (ispirato al giardino orientale), “Il giardino italiano”. Il format “CCC” (premio Ade Art Digital Era, '04) ha permesso al TPO la realizzazione di opere teatrali ed installazioni originali apprezzate da ragazzi e adulti di tutto il mondo e tra il 2002 ed il 2006 il gruppo ha partecipato a festival internazionali in Europa, Asia, America e Australia.

Attualmente il TPO opera presso il Teatro Fabbrichino di Prato come compagnia di residenza del Teatro Metastasio Stabile per la Toscana.

The CCC Project [Children Cheering Carpet] a trilogy on gardens

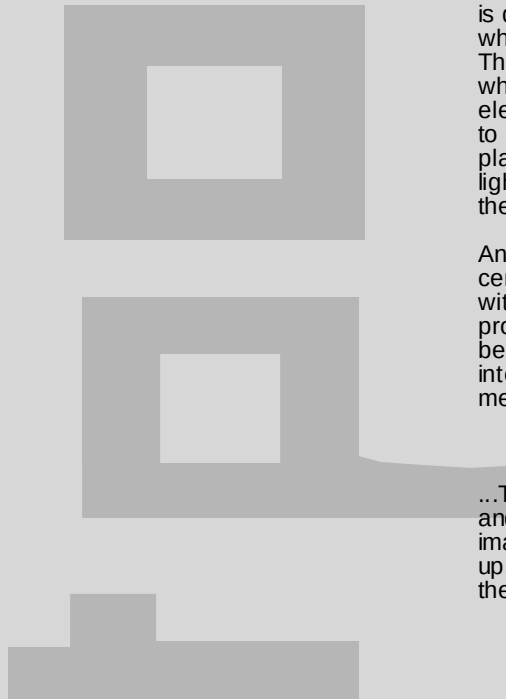
by Davide Venturini

CCC is a project by TPO for the creation of an immersive theatrical environment capable of involving the audience in an interactive way. The idea was born out of a collaboration between the authors of the company, Davide Venturini and Francesco Gandi, the graphic designer Elsa Mersi and the computer science engineers Martin von Gunten and Rossano Monti. The development of the project has required a preliminary research stage, carried out as a psychomotor workshop with kids, called "Clic_lab".

During this phase, the company has held two work sessions, in 2002, at the Percursos festival in Lisbon and at the Catch Festival, Lyric Hammersmith, London. In this context, the study concentrated on the dynamics of play and of theatrical interaction inside a space composed of a dance carpet onto which animated and synchronized images were projected with sound tracks and effects devised by the sound designer Spartaco Cortesi. More specifically, the study has been on the relationship between movement, animated images, perception of space and play dynamics spontaneously produced by children. In the following stage the company has realized its own project of technological implementation, developing a system of pressure sensors (placed below the carpet) capable of making the relationship between movement (of one or more actors), the sound and the projected images really interactive.

Thanks to this system, called CCC [children cheering carpet], TPO has been able to devise a project of dramaturgy of space able to transform this digital machine into a theatrical environment. In this research the group has focussed on the theme of gardens by creating sensorial environments on poetic and architectural elements inspired to three models: the Japanese Garden, the Painted Garden and the Italian Garden.

The garden, intended as the miniature of an ideal landscape and at the same time as a metaphor of an imaginary tale, has been the perfect place for the development of a theatrical setting, but CCC intended as an interactive environment is also the ideal place for dance. And it is from this idea that TPO has realized a trilogy of shows conceived as three choreographies on colour, three events where, through dance and images, the audience is invited to explore the poetics of gardens.

"The theatre of perception"

With CCC [Children Cheering Carpet], the public is seated around a particular stage, where the frontal viewing of traditional theatre disappears, the raised floor is dematerialized thanks to a scenery of computer-generated images and sounds, which themselves become material and space for the theatrical action. The shower of images from above composes the moving graphical elements which suggest a different culture of vision. In this way, rather than being a stage element by itself, light takes on the aspect of an authentic language integrated to dance; light and the body are a dramaturgic grammar. Action on stage takes place inside the thin texture of pixels so that the evanescence of the beam of light surrounding them goes down and envelops both actors and the public inside the same semidarkness.

An immaterial stage which goes beyond the two separate spaces of nineteenth century theatre, where the distance from the performance could only be covered with the spectator's subjective eye. Instead, the cone of shade and light of the projection from above, takes on the function of creating a shared environment between performer and public: it insinuates into the cognitive area of intersubjectivity, enlarging the intersecting lines of sensorial experience, beyond mere seeing.

Cristina Cilli

...The curtain opens, as it were, along the ground, inviting the spectator to wrestle and get to grips with the images. The foot brushes against, touches and walks images in search of their weak areas, their yielding point. Once activated, they open up, unfolding to reveal extensive worlds, as if Aladdin had found the weak point of the magic cave, of the interface that lies not in front of but beneath him...

Luca Farulli

Progetto CCC [Children Cheering Carpet] una trilogia sul giardino di Davide Venturini

CCC è un progetto del TPO per la creazione di un ambiente teatrale interattivo capace di produrre un coinvolgimento immersivo del pubblico. L'idea nasce da una collaborazione tra gli autori della compagnia Davide Venturini e Francesco Gandi, la graphic designer Elsa Mersi, gli ingegneri Martin von Gunten e Rossano Monti. Lo sviluppo del progetto ha richiesto una fase di ricerca preliminare, configurata come laboratorio di interazione psicomotoria con i ragazzi, denominato "Clic_lab".

Durante questa fase la compagnia ha condotto due sessioni di lavoro realizzate nel 2002 presso il Festival Percursos di Lisbona e presso il Lyric Hammersmith di Londra. In questo contesto lo studio si è concentrato sulle dinamiche di gioco e di interazione teatrale all'interno di uno spazio composto da un tappeto da danza sul quale venivano proiettate immagini animate e sincronizzate con basi sonore ed effetti prodotti dal sound designer Spartaco Cortesi.

In questa fase di ricerca la compagnia ha svolto uno studio sul rapporto tra movimento, immagini animate, percezione dello spazio e dinamica di gioco prodotta spontaneamente dai ragazzi. Successivamente la compagnia ha realizzato un proprio progetto di ricerca tecnologica sviluppando un sistema di sensori a pressione (posizionati sotto al tappeto) in grado di rendere realmente interattiva la relazione tra movimento (di uno o più attori o spettatori), il suono e le immagini proiettate.

Grazie a questo sistema, chiamato appunto CCC [children cheering carpet], il TPO ha potuto elaborare un progetto di drammaturgia dello spazio in grado di trasformare questa macchina digitale in ambiente teatrale.

La compagnia ha quindi concentrato il proprio interesse sul tema del giardino creando degli ambienti sensoriali basati su elementi visivi ispirati a tre modelli: il giardino giapponese, giardino dipinto ed il giardino italiano. Il giardino, inteso come miniatura di un paesaggio ideale ed al tempo stesso metafora di un racconto immaginario, era il luogo perfetto per lo sviluppo di un ambiente teatrale, ma in CCC l'ambiente interattivo è anche un luogo ideale per la danza. E' da questa idea che il TPO ha realizzato una trilogia di spettacoli concepiti come tre coreografie sul colore e la forma, tre spettacoli in cui attraverso la danza e le immagini il pubblico è invitato ad esplorare la poetica del giardino.

"Il teatro della percezione"

Con CCC [children cheering carpet], il pubblico è seduto intorno alla scena, sparisce la visione frontale del teatro tradizionale, il piano rialzato o il palco sono smaterializzati grazie a una scenografia di immagini e suoni interamente generati al computer e che diventano essi stessi materia e spazio per l'azione teatrale.

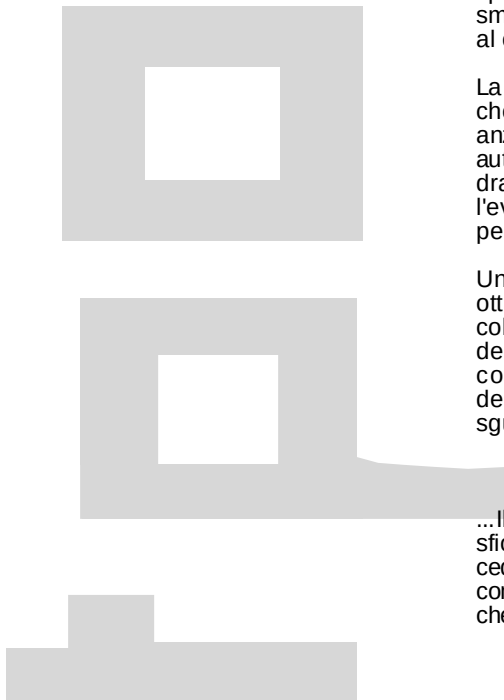
La pioggia di immagini sospese dall'alto formano gli elementi grafici in movimento che suggeriscono una diversa cultura della visione. La luce, in questo modo, anziché costituire un elemento scenografico a sé stante, assume l'aspetto di un autentico linguaggio integrato alla danza, la luce e il corpo sono una grammatica drammaturgica. L'azione scenica si svolge nella trama leggera dei pixel e, l'evanescenza del fascio di luce che li circonda, scende e avvolge, nella stessa penombra, danzatori e spettatori.

Una scena immateriale che supera i due spazi separati dell'edificio teatrale ottocentesco, dove la distanza con la rappresentazione teatrale può essere colmata solo dallo sguardo soggettivo dello spettatore. Il cono di ombra e luce, della proiezione dall'alto, invece, assume la funzione di creare un ambiente condiviso tra performer e pubblico: si insinua nella zona cognitiva dell'intersoggettività, amplia le linee d'intersecazione della sensorialità, oltre lo sguardo.

Cristina Cilli

...Il sipario si apre a terra ed invita ad un corpo-a-corpo con le immagini. Il piede sfiora, tocca, cammina le immagini alla ricerca delle loro zone di crisi, del punto di cedimento attivato il quale esse aprono, si dischiudono, spalancando mondi estesi, come se Aladino avesse trovato il punto debole della caverna magica, dell'interfaccia che giace non davanti a lui, ma sotto di lui...

Luca Farulli

CCC

il giardino italiano [the italian garden]

□ "It's authentic visual happiness, a sort of enchantment enfolding the audience (also grown-ups) inside a magic atmosphere: before our eyes images of absolute harmony unfold."

Mafra Gagliardi,
"Eolo" www.eolo-ragazzi.it

The Italian Garden CCC [children cheering carpet]

The Italian garden is a place of wonders and represents the ideal of harmony typical of Renaissance culture. The aim of its beauty could simply be interpreted as entertainment for aristocrats, but the delight enhanced in the visitor reveals wider plans. It is the dream of a poet who imagines a miniature world for the pleasure of body and soul and realizes it together with architects and gardeners through a refined play of allegories and perspectives. Its labyrinths and box parterres, its statues, its floral arrangements, its waves, polychromatic stones and most hidden retreats tell stories, whisper songs and immerse us inside a dream. This is a stage where an architect, a poet and a gardener create a kind of dramaturgy of the eye, where the spectator enjoys getting lost and finding her/his way again as if she/he were living inside an imaginary poem. Here nature is called to fulfil an intimate wish, enjoyable and at the same time celebratory, where the absolute protagonists are beauty and the art of representing feelings through space and the shapes that nature can invent through the able hand of the gardener.

In the show, two dancers accompany the audience into five different environments- the shade garden, the labyrinth, the 'verzura' garden, the night garden, the water garden- and introduce us to the wonders of a hidden world.

Their dancing in the grass, their interacting with the classical geometries of the Italian garden, creates several little entr'actes where characters move like playful puttos. The public (children and adults) will be able to enter and play inside this 'sensitive garden', composed of a white dance floor onto which animated images get projected.

TPO/Teatro Metastasio Stabile della Toscana

direction Francesco Gandi, Davide Venturini

choreography and dance Anna Balducci, Erika Faccini / Paola Lattanzi

graphic design Elsa Mersi

computer engineering Rossano Monti, Martin von Gunten

sound design Spartaco Cortesi

singing voice Anna Pia Capurso

video shooting Andreas Fröba

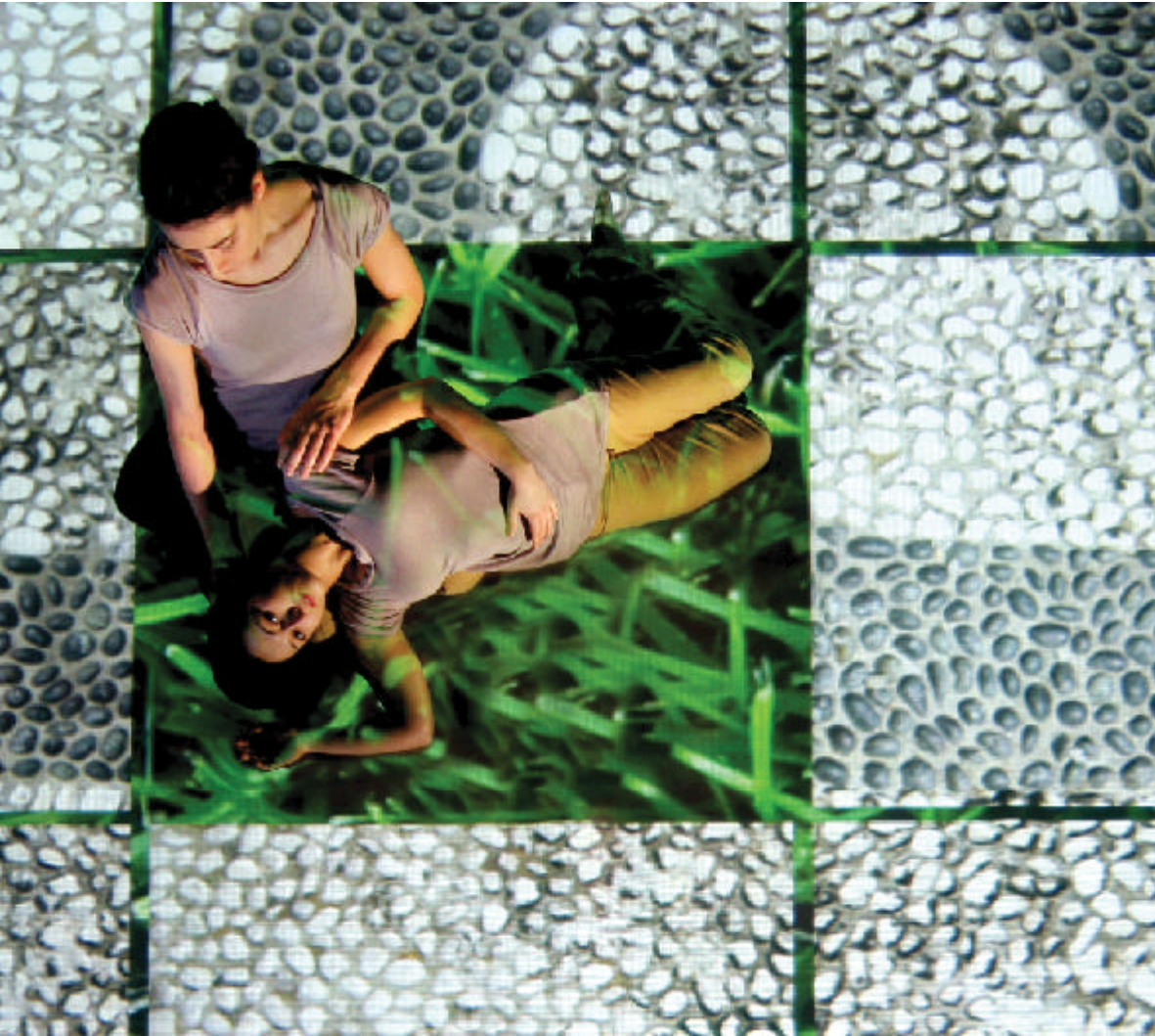
costumes Loretta Mugnai

props Livia Cortesi, Laura Facchini

collaboration on script Stefania Zampiga

multimedia console Saulo D'Isita / Andreas Fröba / Rossano Monti

organization Valentina Martini, Valeria Nacci

Il Giardino Italiano CCC [children cheering carpet]

Il giardino italiano è un luogo di meraviglie e rappresenta l'ideale di armonia e natura tipici della cultura rinascimentale. Lo scopo della sua bellezza potrebbe essere letto come semplice intrattenimento aristocratico, ma lo stupore suscitato nel visitatore rivela progetti più ampi. E' il sogno di un poeta che immagina, per il piacere del corpo e dello spirito, un mondo ideale in miniatura e lo realizza insieme ad architetti e giardinieri inventando un gioco elaborato di prospettive e allegorie. I labirinti e i parterre di bosso, le statue, le composizioni floreali, i flutti d'acqua, le pietre policrome e gli anfratti più nascosti raccontano storie, sussurrano canzoni e ci immergono in un sogno. Questo è un palcoscenico nel quale architetto, giardiniere e poeta creano una sorta di drammaturgia dello sguardo, qui lo spettatore prova il piacere di perdersi e ritrovarsi come se stesse vivendo all'interno di un poema immaginario. La natura è chiamata a realizzare un luogo ameno, un desiderio amoroso, intimo, divertente e allo stesso tempo celebrativo, nel quale protagonisti assoluti sono la bellezza e l'arte di rappresentare i sentimenti attraverso lo spazio e le forme.

Nello spettacolo due danzatrici accompagnano il pubblico in cinque ambienti diversi - il giardino delle ombre, il labirinto, il teatro di verzura, il giardino notturno, il teatro d'acqua - e ci introducono alle meraviglie di un mondo nascosto. Il loro danzare nell'erba, il loro interagire con le geometrie classiche del giardino italiano, crea tanti piccoli siparietti in cui i personaggi si muovono come putti scherzosi. Il pubblico (ragazzi e adulti) potrà entrare e giocare in questo "giardino sensibile", composto da un tappeto bianco sul quale vengono proiettate immagini animate.

TPO/Teatro Metastasio Stabile della Toscana

regia Francesco Gandi, Davide Venturini

coreografia e danza Anna Balducci, Erika Faccini / Paola Lattanzi

graphic design Elsa Mersi

computer engineering Rossano Monti, Martin von Gunten

sound design Spartaco Cortesi

canto Anna Pia Capurso

riprese video Andreas Fröba

costumi Loretta Mugnai

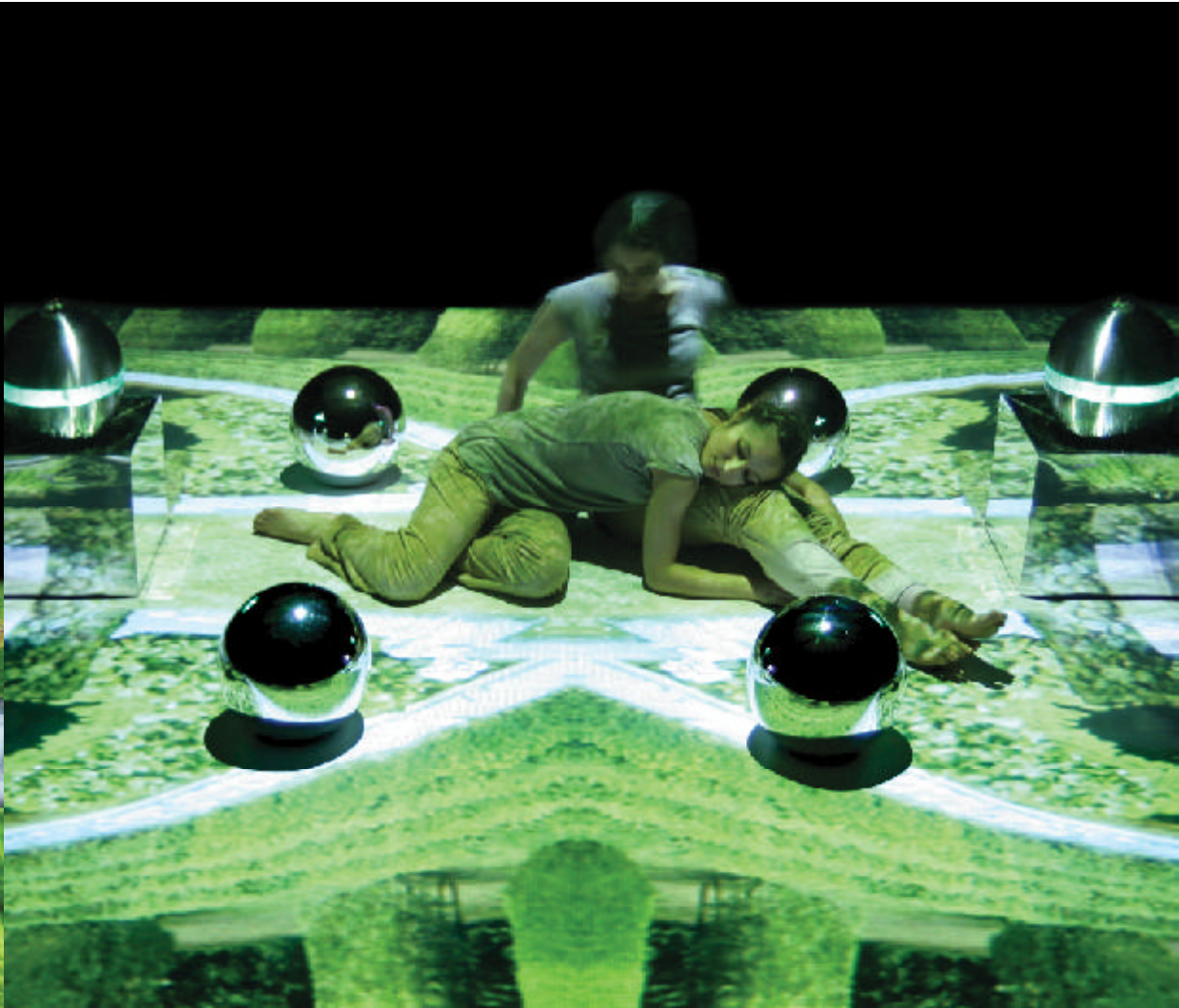
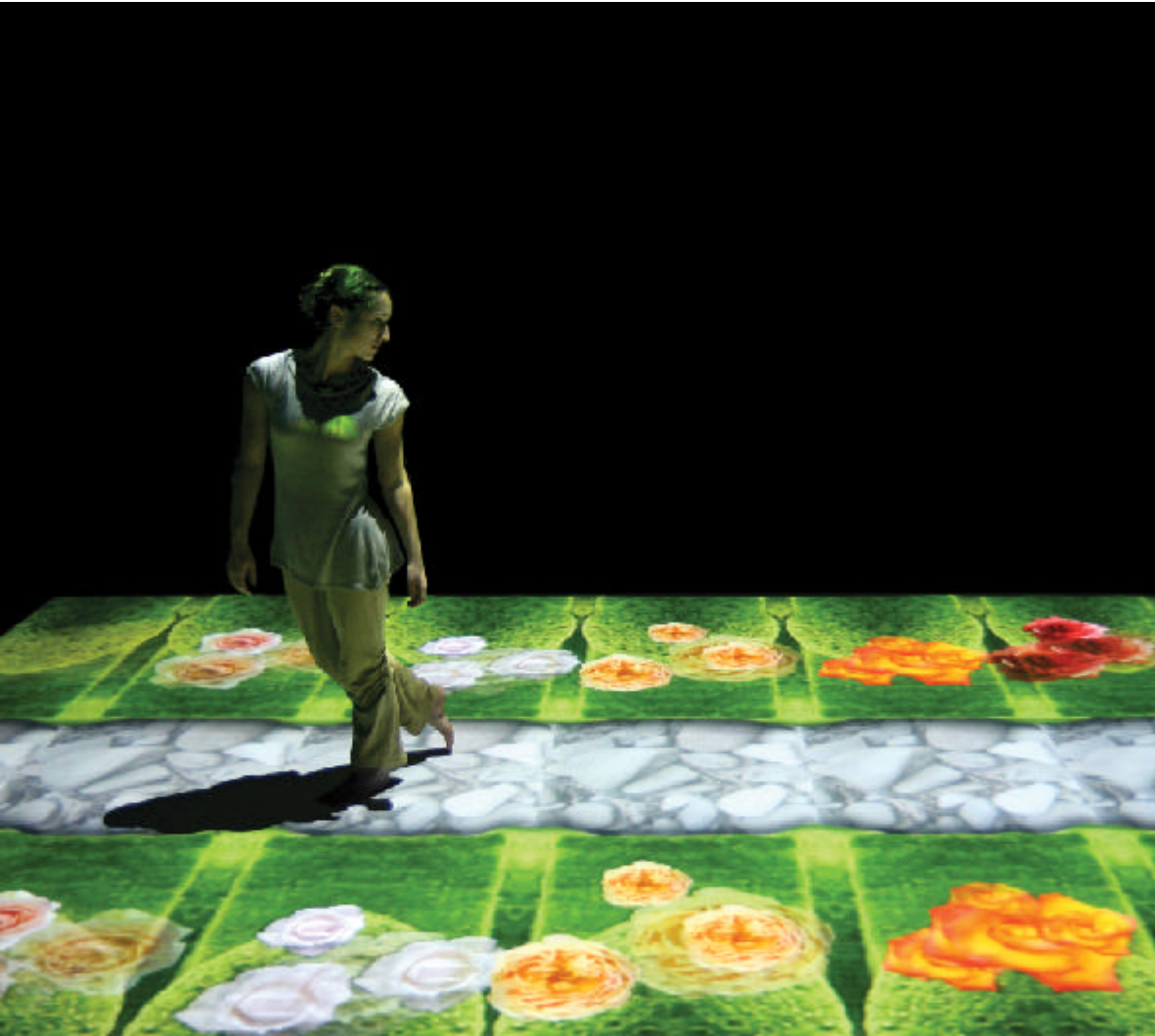
oggetti di scena Livia Cortesi, Laura Facchini

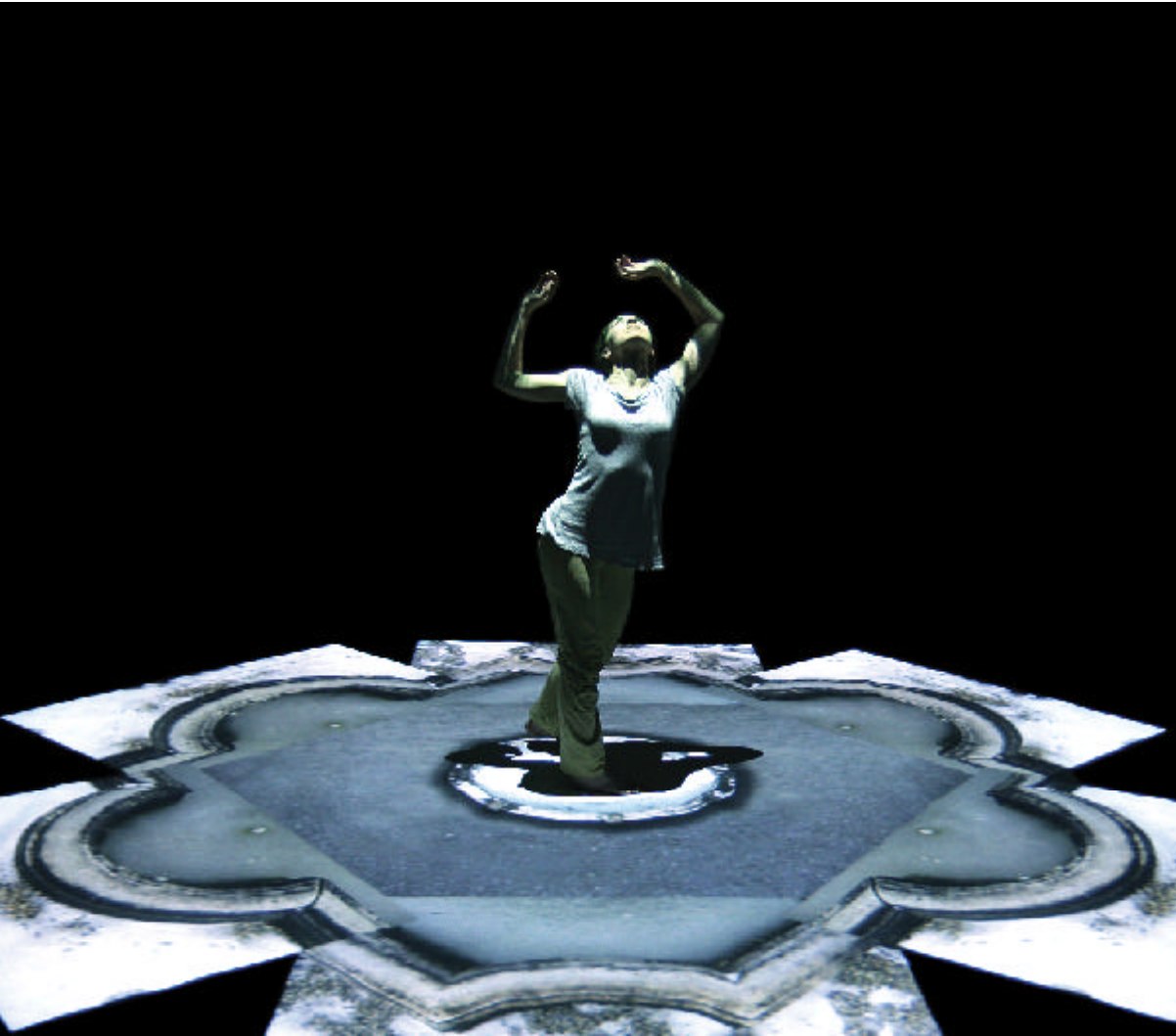
collaborazione ai testi Stefania Zampiga

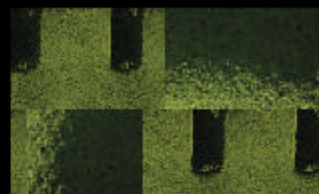
console multimediale Saulo D'Isita / Andreas Fröba / Rossano Monti

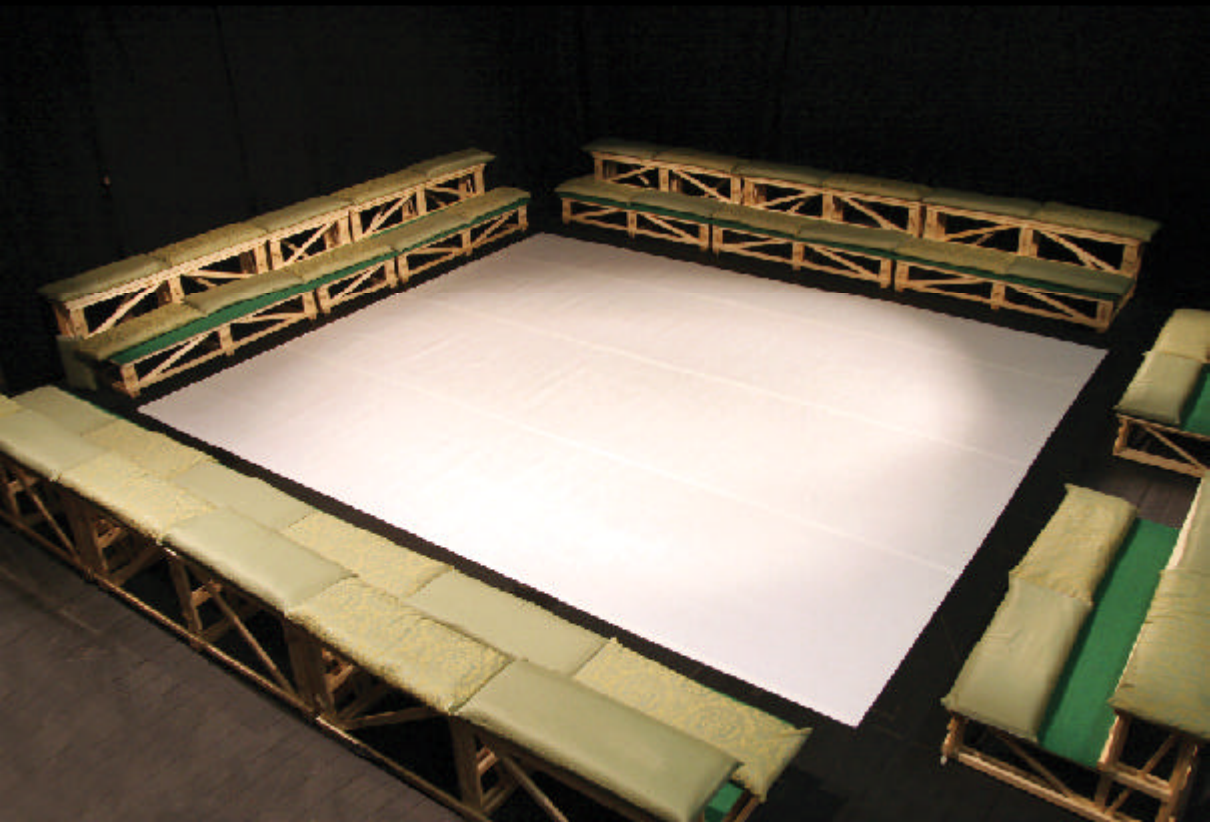
organizzazione Valentina Martini, Valeria Nacci

CCC

il giardino dipinto [the painted garden]

□ "The audience is led into a digitally created world of astonishing sounds and images, where every movement made alters the visual display as the virtual garden bursts into bloom and life"

Stanley Halls,
The Guardian – Croydon

The Painted Garden CCC [children cheering carpet]

The Painted Garden is a garden created by the painter Rebwar Saeed, where the colours of the Kurdish natural landscape and the geometric harmonies of the islamic garden merge and play with each other. In this oriental space, the painter invites the public to follow an imaginary path through four gates, each of them leads to an area dedicated to a different colour and element: the yellow garden (earth), the blue garden (water), the green garden (leaves), the red garden (love). The theatrical action ends in the 'garden of waterworks'. In this travel children explore colours, matter, the use of shapes and space, together with the beauty of Rebwar's imaginary gardens.

On stage two dancers create some choreographies inside the different landscapes, each of which contains an animated play environment, which the painter proposes to the children. The exploration develops through frames and the dancers invite the young audience to enter the places, where stones, the ground, flowers, water and animals suggest a theatrical relationship which permits to the gardens to develop. In this technologically sophisticated scenery, by means of light and instantaneous ways, the public is invited to interact and live a theatrical experience based on a 'tactile' relationship with images and sounds. The garden proposes an aesthetic and sensorial experience, where the games connected with the sensitive carpet represent some metaphors of the relationships among children, develop the connections between the self and others, and help the audience to build up a primary approach to the theatre and a playful contact with the arts.

TPO/Teatro Metastasio Stabile della Toscana

direction Francesco Gandi, Davide Venturini
choreography and dance Anna Balducci, Erika Faccini / Paola Lattanzi
drawings/paintings Rebwar Saeed
computer graphics and concept Elsa Mersi
original music and sound design Spartaco Cortesi
[ccc system] project Martin von Gunten, Rossano Monti
collaboration on script Stefania Zampiga
multimedia console Saulo D'Isita / Andreas Fröba / Rossano Monti
costumes Loretta Mugnai
organization Valentina Martini, Valeria Nacci

Il Giardino Dipinto CCC [children cheering carpet]

Il "giardino dipinto" è un giardino creato dal pittore Rebwar Saeed in cui si incontrano e si inseguono i colori del paesaggio naturale curdo e le forme sinuose del giardino islamico. In questo spazio arabeggiante il pittore invita il pubblico ad entrare in un giardino attraverso quattro porte, ognuna delle quali conduce in una zona dedicata ad un colore ed un elemento diverso. Il giardino giallo (di terra), il giardino blu (d'acqua), il giardino verde (di foglie), il giardino rosso (dell'amore). L'azione teatrale termina nel "giardino dei giochi d'acqua". In questo viaggio i bambini esplorano i colori, la materia, l'uso delle forme e dello spazio, la bellezza dei giardini immaginari di Rebwar. Sulla scena due danzatrici creano delle coreografie all'interno dei diversi paesaggi, ognuno dei quali contiene un ambiente di gioco animato che il pittore propone ai bambini.

L'esplorazione prosegue per quadri e le danzatrici invitano il pubblico ad entrare nei giardini e qui, pietre, terra, piante, fiori, acqua, animali suggeriscono una relazione teatrale che permette al giardino di crescere e svilupparsi. In questo scenario tecnologicamente sofisticato il pubblico è invitato ad interagire e vivere in modo leggero ed istantaneo un'esperienza teatrale basata su di un rapporto "tattile" con le immagini e i suoni. I giardini propongono un'esperienza estetica e sensoriale, laddove i giochi correlati al tappeto sensibile rappresentano metafore delle relazioni tra bambini, approfondiscono il rapporto tra sé e gli altri, aiutano a sviluppare l'approccio primario al teatro, al movimento ed al contatto ludico con le arti.

TPO/Teatro Metastasio Stabile della Toscana

regia Francesco Gandi, Davide Venturini

coreografia e danza Anna Balducci, Erika Faccini / Paola Lattanzi
scene e immagini Rebwar Saeed

progetto grafico e concept Elsa Mersi

musiche /sound design Spartaco Cortesi

progetto [ccc system] Martin von Gunten, Rossano Monti

collaborazione ai testi Stefania Zampiga

console multimediale Saulo D'Isita / Andreas Fröba / Rossano Monti

costumi Loretta Mugnai

organizzazione Valentina Martini, Valeria Nacci

CCC

il giardino giapponese [the japanese garden]

□ "A new experience in participatory theatre.
A warm assault on all the senses.
Inclusive and embracing.
It's about theatre as a shared experience
and I've never seen anything quite like it."

*Tony Reekie,
Bank of Scotland's Childrens Festival Director*

The Japanese Garden CCC [children cheering carpet]

CCC proposes a sensorial journey inside theatrical environments inspired by the architecture of Japanese gardens. Japanese gardens are a form of story-telling in themselves. Bonsais, stones, water plays, 'lost steps', the zen garden and other scenarios related with them, start from a work of miniaturization and reconstruction of nature through a coded system of symbols and metaphors.

At first an actress welcomes the young audience and tells a very short story about how this specific garden was born, after that she invites everyone to follow her and enter this place and live the story themselves. The audience then gets seated around a big white carpet. On this 'magic' carpet a dancer starts dancing and, step by step, he opens the five gardens of the initial story: the waterlilies garden, the meadow, the garden of the singing bridge, the flower garden and the sea garden.

Indeed the carpet gets animated with precious digital images and sounds thanks to some sensors that react to the pressure of feet or of a body. When the dancer finishes his dance, he invites the public to play with him inside this garden of light and sounds, where one enters slowly and quietly. Here the young public, at times individually, at times in groups, explores the space looking for the images, sounds and the surprises that the gardens hide in themselves. By moving, the audience creates little dances, takes part in an imaginary journey and lives an appealing 'sensorial' experience.

TPO/Teatro Metastasio Stabile della Toscana

direction Francesco Gandi, Davide Venturini

with Piero Leccese, Caterina Poggesi / Bianca Papafava / Anna Balducci / Stefania Zampiga

music/sound design Spartaco Cortesi

ccc system project Martin von Gunten, Rossano Monti

design project Elsa Mersi

multimedia console Saulo D'Isita / Andreas Fröba / Rossano Monti

collaboration on script Stefania Zampiga

organization Valentina Martini, Valeria Nacci

Il Giardino Giapponese CCC [children cheering carpet]

CCC è una azione teatrale che propone un itinerario all'interno di ambienti virtuali ispirati al giardino giapponese. Il giardino giapponese è in sé una forma di racconto. I laghi, le pietre, i sentieri, i "passi perduti", il giardino zen e gli altri scenari collegati seguono un'idea artistica codificata, mirata a ricostruire artificialmente un paesaggio ideale.

All'inizio dello spettacolo un'attrice accoglie i ragazzi e racconta una breve storia sull'origine del giardino giapponese poi invita il pubblico ad entrare nello spazio scenico. I ragazzi si siedono intorno ad un grande tappeto bianco. Su questo tappeto interattivo un danzatore danza e, passo dopo passo, apre cinque giardini: il giardino delle ninfee, il giardino d'erba, il giardino del ponte che suona, il giardino dei fiori e il giardino del mare. Il tappeto si anima di suoni e immagini grazie a dei sensori sottilissimi che reagiscono alla pressione dei piedi o del corpo. Quando il danzatore finisce la sua danza, invita i bambini ad osservare questo ambiente sensibile dove si entra piano e in silenzio. Qui i ragazzi, a volte da soli, a volte in piccoli gruppi, esplorano lo spazio, cercando loro stessi le immagini, i suoni e le sorprese che i giardini nascondono. Muovendosi i ragazzi creano delle piccole danze, partecipano ad un viaggio immaginario e vivono un'intrigante esperienza estetica.

TPO/Teatro Metastasio Stabile della Toscana

regia Francesco Gandi, Davide Venturini

con Piero Leccese, Caterina Poggese / Bianca Papafava / Anna Balducci / Stefania Zampiga

musiche/sound design Spartaco Cortesi

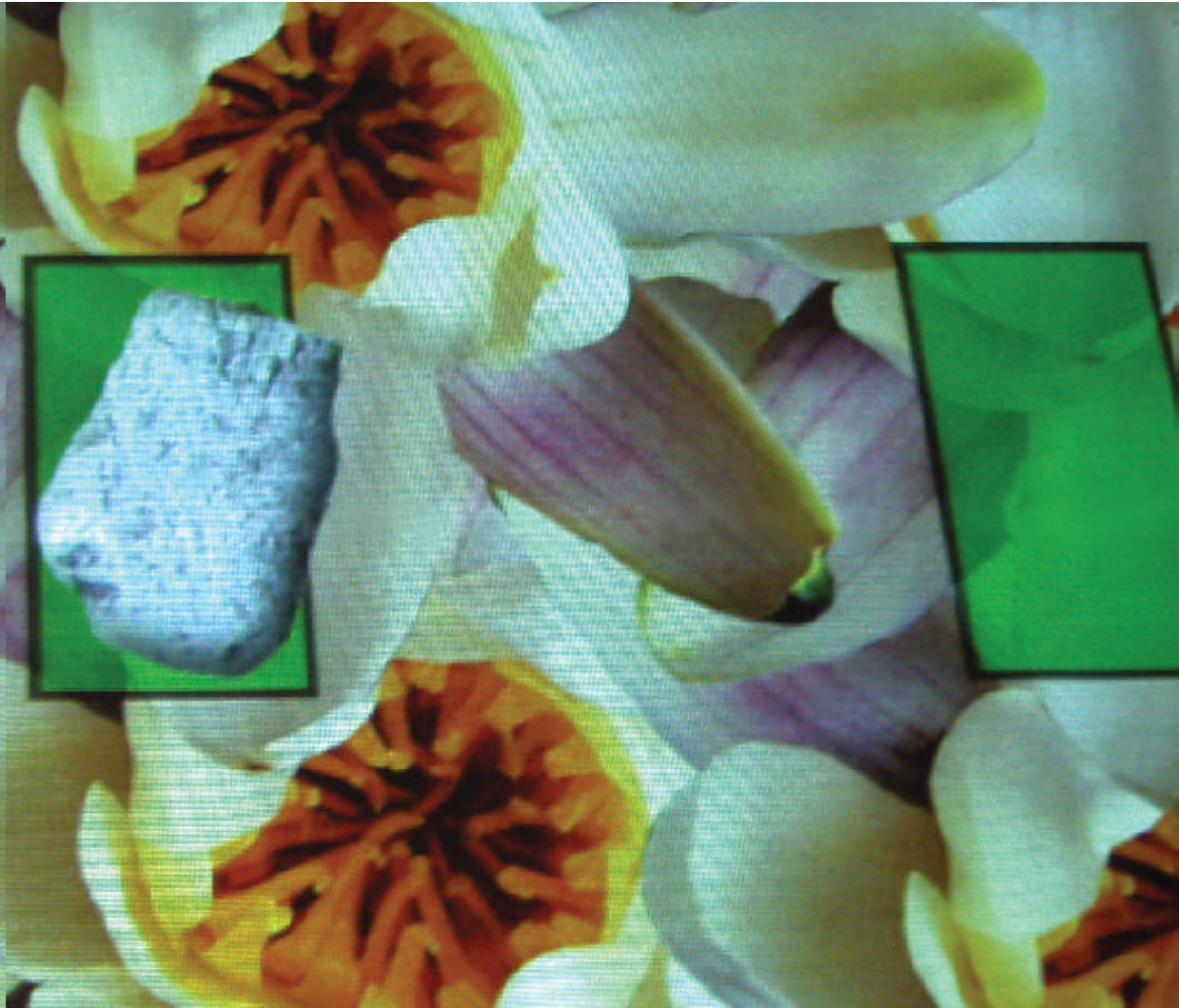
progetto ccc system Martin von Gunten, Rossano Monti

progetto grafico Elsa Mersi

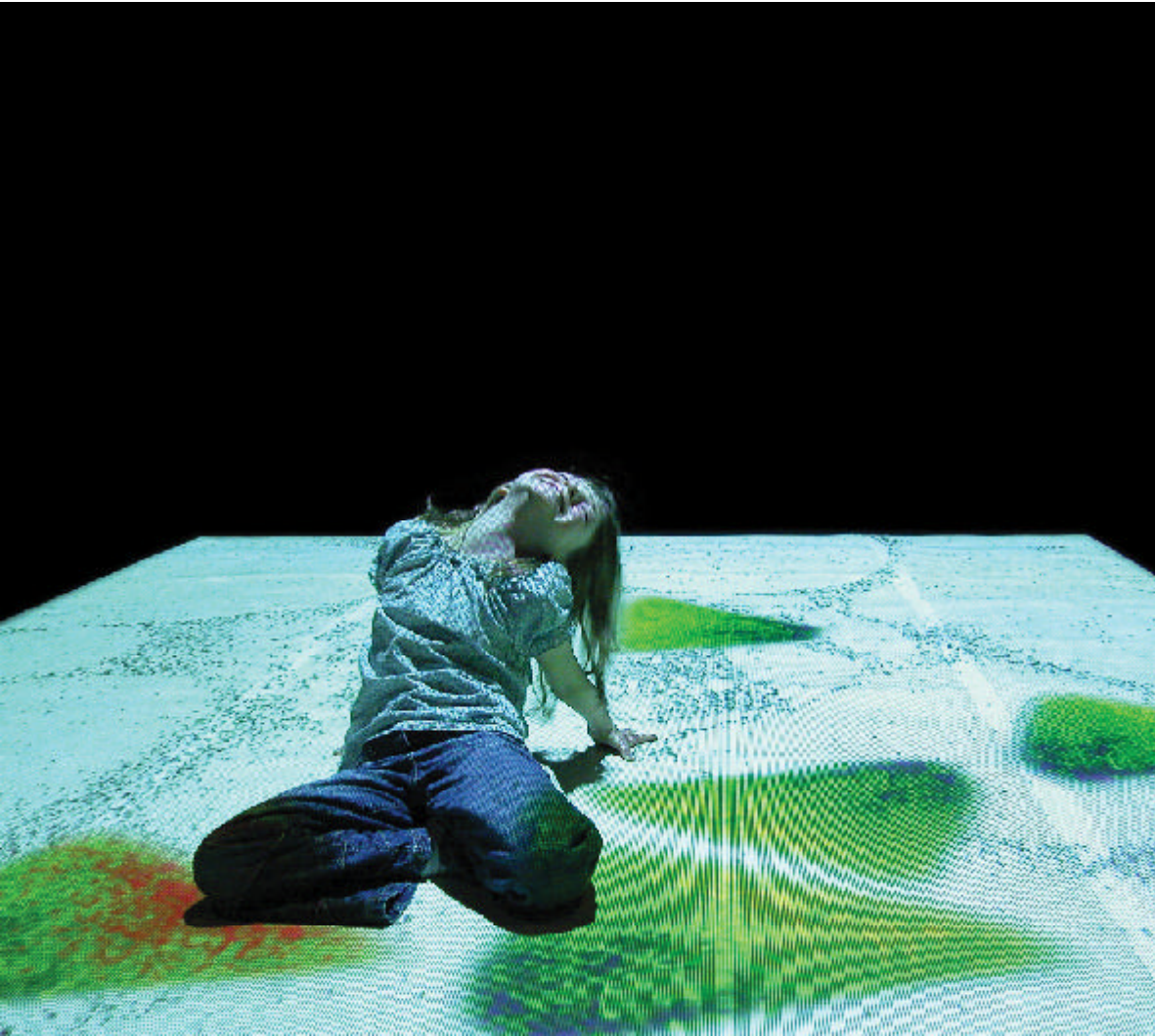
console multimediale Saulo D'Isita / Andreas Fröba / Rossano Monti

collaborazione ai testi Stefania Zampiga

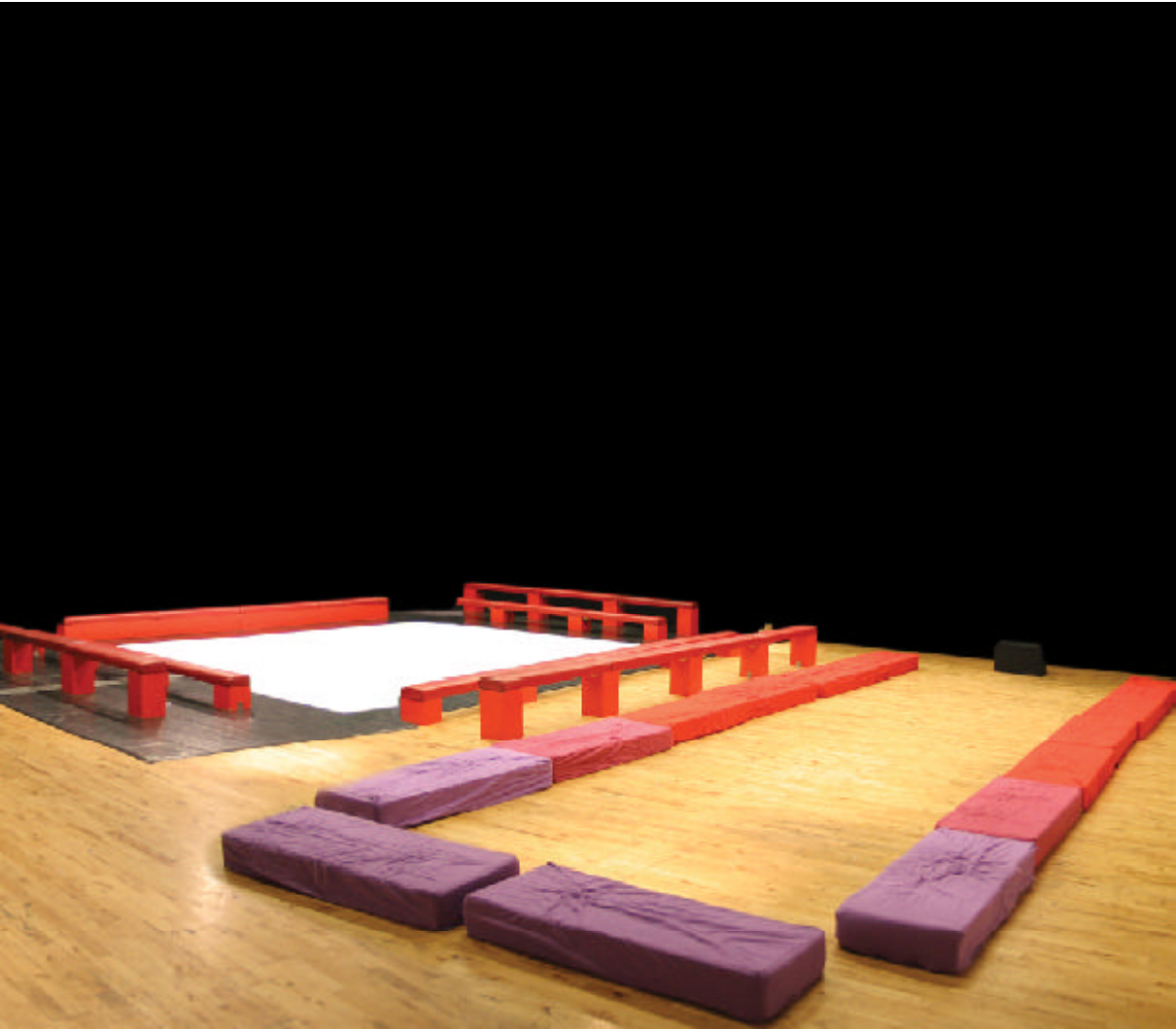
organizzazione Valentina Martini, Valeria Nacci

Installations and sensitive environments Installazioni e ambienti sensibili

Installations and sensitive environments

TPO creates interactive installations based on the CCC [children cheering carpet] system for festivals, art galleries or other events.

The scene is composed of a carpet for dancing on placed on top of a series of pressure sensory devices. Animated images are projected on to the carpet from above. In this sensitive environment, the audiences can walk across the carpet and interact with the sounds and images that their movements produce. The sensors react to the foot pressure of the person on them and trigger a series of audio and visual landscapes with which one develops an artistic, playful or perceptive relationship. Access can be individual or group depending on the context; the duration is variable. TPO has created several installations of this kind – artistic projects which the company stage specifically as original events.

The original idea and concept was born from the cooperation between the directors of the TPO company, Davide Venturini and Francesco Gandi, graphic designer Elsa Mersi, engineers Martin von Gunten and Rossano Monti and musician Spartaco Cortesi.

The following installations were set up between 2001 and 2006 :

"courtyard collection" 2006

"echo's garden" 2006

"inside the secret code ... on the trail of the mystery " 2005

"[bi:ai] bee eye" 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005

Installazioni e ambienti sensibili

Il TPO realizza per festival, gallerie d'arte, o altri eventi, installazioni interattive basate sul sistema CCC [children cheering carpet]

La scena è composta da un tappeto da danza dotato di sensori a pressione sul quale vengono proiettate dall'alto immagini animate. In questo ambiente sensibile il pubblico può camminare sopra il tappeto ed interagire con suoni e immagini prodotti dal proprio movimento. I sensori, infatti, reagiscono alla pressione del piede e creano dei paesaggi sonori e visivi all'interno dei quali si sviluppa una relazione artistica, ludica o percettiva. L'accesso può essere individuale o di gruppo in funzione dei diversi contesti, la durata è variabile.

Il TPO ha realizzato diverse installazioni di questo tipo. Si tratta di progetti artistici che la compagnia allestisce in modo specifico come eventi originali. L'ideazione ed il concept nasce da una collaborazione tra i registi della compagnia Davide Venturini e Francesco Gandi, la graphic designer Elsa Mersi, gli ingegneri Martin von Gunten e Rossano Monti ed il musicista Spartaco Cortesi.

Tra il 2001 e il 2006 sono state realizzate le seguenti installazioni:

"courtyard collection" 2006

"il giardino di echo" 2006

"dentro il codice segreto...sulle tracce del mistero" 2005

"[bi:ai] lo sguardo dell'ape" 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005

Courtyard Collection Queen Elizabeth's Girls School, Hertfordshire

This was an interactive project inspired by the works of impressionist masters on show in the famous Courtyard Collection of London. The installation is guided by two actors and aimed at a young public providing a sort of virtual, interactive journey through animated pictorial images. / Allestimento interattivo, ispirato alle opere dei maestri dell'impressionismo esposte nella celebre Courtyard Collection di Londra. L'installazione, guidata da due attori è rivolta al pubblico giovanile e crea una sorta di viaggio virtuale e interattivo all'interno di immagini pittoriche animate.

Echo's garden / Il giardino di Echo
Firenze, festival "Fabbrica Europa" 2006

The myth of "Echo", the nymph forced to repeat the words of others, is one of the inspirations of this garden, but the garden is really purely a means – real interaction occurs with one's own desire, reaction to discovery and the patience needed to contrast a "virtual" nature that does not give itself readily. Designed for one person at a time, in three minutes spectators interact with the environment of continual repetition marked by the rhythms of the garden, within which they must create their own space through movement which produces never-ending composition, decomposition and unveiling of sounds and images.

Il mito di "Echo", la ninfa costretta a riferire solo le parole che altri pronunciano, è uno degli elementi ispiratori, in realtà il giardino è solo un medium, la vera interazione è con il proprio desiderio, l'atteggiamento alla scoperta, la pazienza di contrastare una natura "virtuale" che non si concede facilmente. Concepito come opera per un solo spettatore alla volta, nel corso di tre minuti lo spettatore interagisce con l'ambiente dove il suo movimento deve farsi spazio nella continua reiterazione scandita dai ritmi del giardino, dando vita ad una continua composizione, scomposizione, svelamento di immagini e suoni.

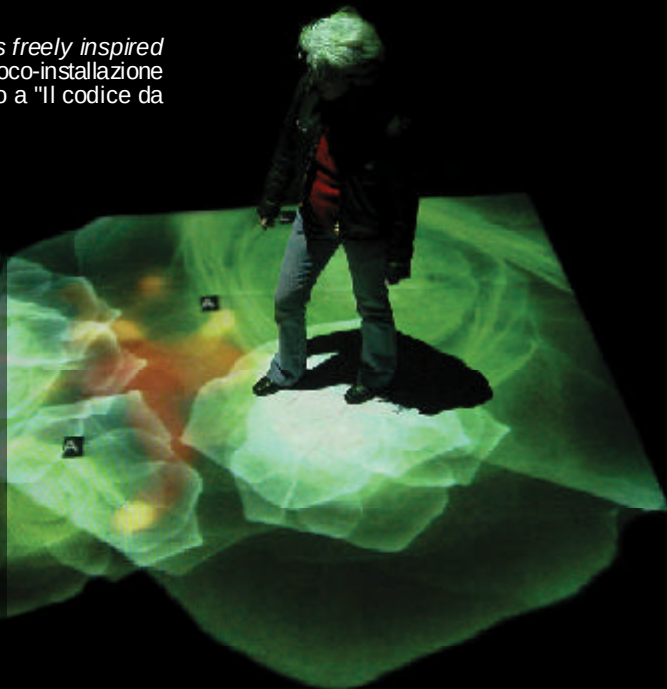
Inside the secret code ... on the trail of the mystery
Dentro il codice segreto... sulle tracce del mistero

Brescia "Festival del Giallo" 2005

Installation game for children and adults freely inspired by "The Da Vinci Code" by Dan Brown. / gioco-installazione per bambini e adulti, liberamente ispirato a "Il codice da Vinci" di Dan Brown.

This installation recreates some scenes inspired by environments and situations described in "The Da Vinci Code" by Dan Brown. The project was devised for a literary festival on murder mysteries, and develops along an itinerary of enigmas. Each frame contains a mystery that the spectator is called upon to solve.

Nell'allestimento si ricreano alcuni scenari ispirati ad ambienti e situazioni descritti nel libro "Il codice da Vinci" di Dan Brown. Il progetto è stato realizzato nel contesto di un festival letterario dedicato al "Giallo" e si sviluppa come percorso "enigmatico". Ciascuno dei diversi quadri contiene infatti un "mistero" che chiede di essere svelato.

[bi:ai] bee eye / [bi:ai] lo sguardo dell'ape

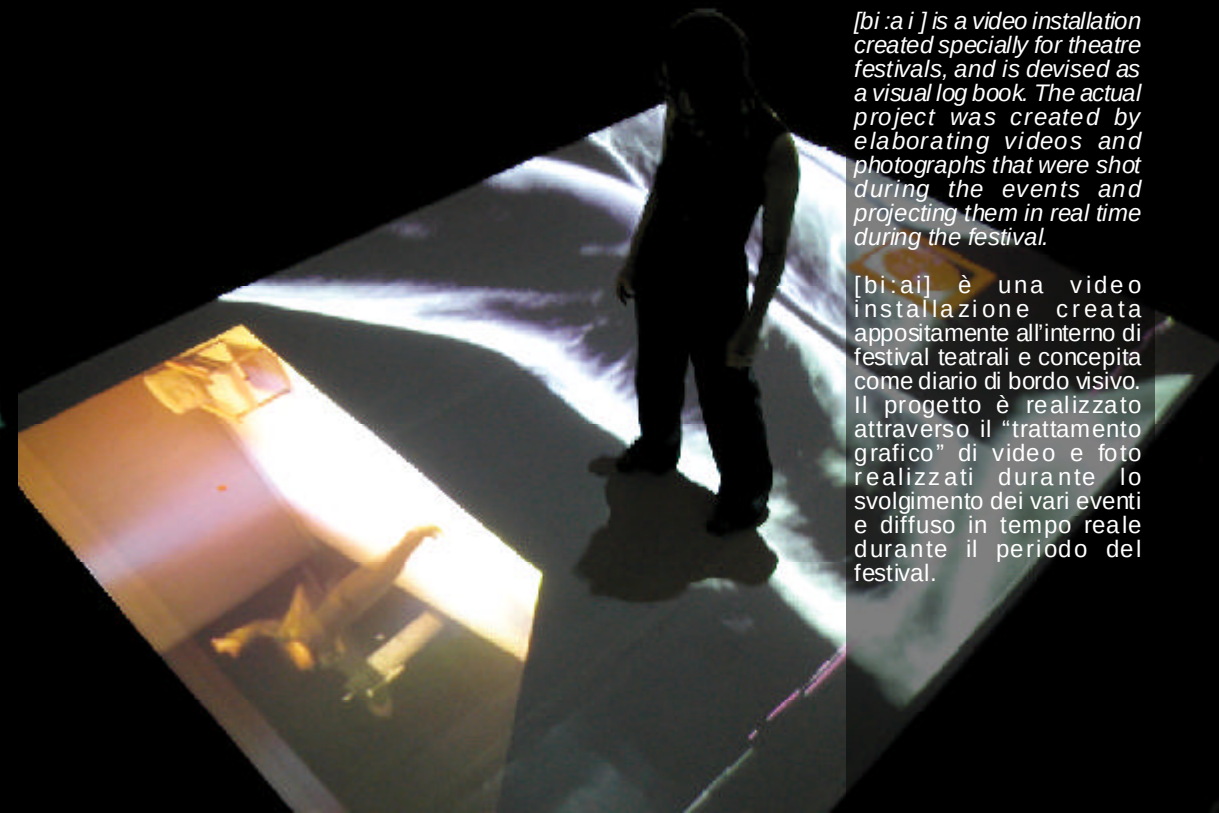
Prato, festival "Contemporanea" editions '01/'03/'05

Polvergi, festival "Inteatro" 2002

Lisbona, festival "Percursos" 2004

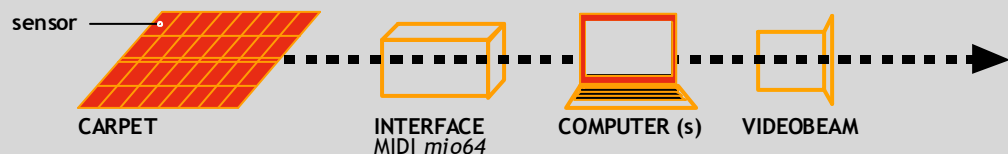
[bi :a i] is a video installation created specially for theatre festivals, and is devised as a visual log book. The actual project was created by elaborating videos and photographs that were shot during the events and projecting them in real time during the festival.

[bi:ai] è una video installazione creata appositamente all'interno di festival teatrali e concepita come diario di bordo visivo. Il progetto è realizzato attraverso il "trattamento grafico" di video e foto realizzati durante lo svolgimento dei vari eventi e diffuso in tempo reale durante il periodo del festival.

The CCC interactive System designed by Martin von Gunten

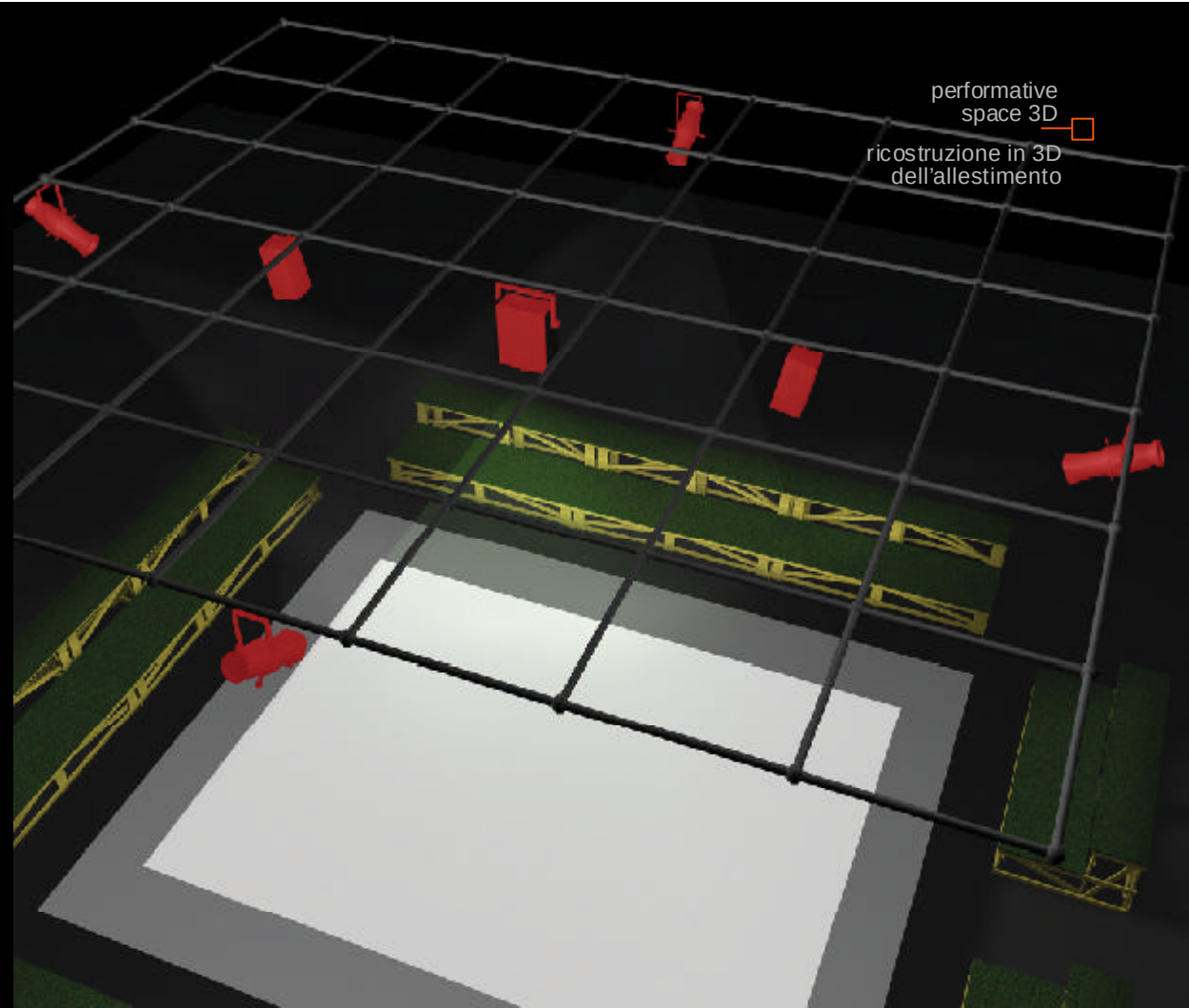
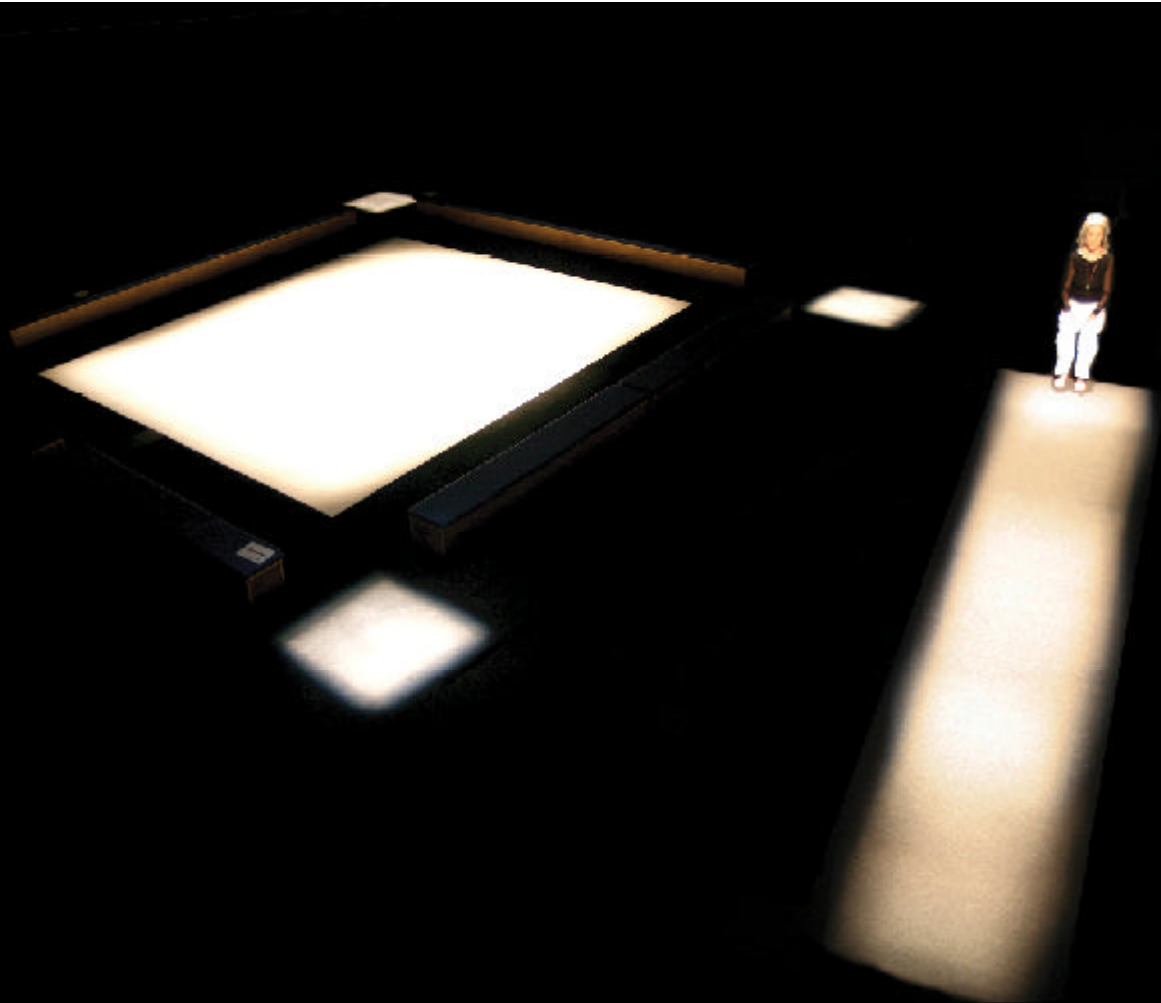
CCC is a theater event that allows the creation of multimedial interactivity using a system of 63 sensors hidden under a video projection taking place on a dancing carpet. The sensors produce an electric signal every time one or more performers move over the projected image on the carpet. In order to transform the electric signals received by the sensors a MIDI digitizer has been created, the *mio64*, which - quite like a music keyboard - associates a MIDI message (NoteOn/NoteOff regarding the sensor state) to any sensitive area and sends it to one or more computers. In this manner the performance of the actors is processed and affects the visible and audible perception on stage.

Il sistema interattivo di CCC progettato da Martin von Gunten

CCC è uno spettacolo che permette la creazione d'interattività multimediale tramite un sistema di 63 sensori collocati sotto un tappeto da danza. I sensori producono un segnale elettrico ogni qualvolta uno o più spettatori passano sul tappeto. Per trasformare il segnale elettrico proveniente dai sensori si è creato il digitalizzatore MIDI *mio64* che, come una tastiera musicale, è in grado di associare ad ogni zona sensibile un messaggio MIDI (NoteOn/NoteOff relativamente allo stato del sensore), a sua volta sincronizzato con un altro computer che tramite proiezione invia immagini e animazioni sul tappeto. In questo modo le azioni degli spettatori che agiscono sul tappeto vengono rielaborate creando suoni e immagini sulla scena.

2004, Polverigi (An) **premio ade** (art digital era) CCC [*Children Cheering Carpet*]
1999, Roma **premio Eti Stregagatto** *Storie Zip*
1983, Roma **premio Eti Stregagatto** *Riflessioni*

credits

Davide Venturini

art-director

Davide Venturini, studied sociology at Cesare Alfieri University in Florence. Has been with the TPO. since 1983. Within it, he has directed productions with an eye to the pedagogical aspects of art, and in particular the processes of visual communication, emphasising the value of images and the use in theatre of hi-tech devices. He currently holds the post of TPO author and Artistic Director. / ha studiato sociologia all'Universtia Cesare Alfieri di Firenze. Dal 1983 fa parte del TPO Con la compagnia ha diretto come regista una attività di produzione teatrale basata sulla pedagogia dell'arte, in particolar modo sui processi di comunicazione visiva, ponendo l'accento sul valore delle immagini e sull'uso teatrale di strumenti a tecnologia avanzata. Attualmente è Direttore Artistico del TPO.

Francesco Gandi

president

Francesco Gandi, studied at the DAMS Academy in Bologna. Since 1987 he has conducted his research activity with the TPO in the roles of author, director and actor. His works typically make prevalent use of images, props, figures and, in his latest productions, technology. He currently holds the post of President of the TPO Cultural Association. / ha studiato al DAMS di Bologna. Dal 1987 svolge la sua ricerca e attività presso il TPO per il quale è autore, regista e interprete di spettacoli. I suoi lavori sono caratterizzati da un prevalente uso delle immagini, oggetti, figure e, nelle ultime produzioni, dall'utilizzo delle nuove tecnologie. Attualmente è il Presidente dell'Associazione Culturale TPO.

Elsa Mersi

Elsa Mersi, works in the fields of performing arts, computer graphic and of the Web using a multidisciplinary approach. Her work focuses prevalently on research and experimentation in new ways of interpreting the relationship and interaction that link performer, image and space. She also conducts research into new languages and systems of computer-based projection. / opera in forma multidisciplinare nei campi dello spettacolo, della grafica e del web. La sua attività è prevalentemente legata alla ricerca e sperimentazione di nuovi modi di interpretare il rapporto e l'interazione tra performer, immagine e spazio, conducendo ricerche sui nuovi linguaggi e i sistemi di proiezioni computerizzate.

Spartaco Cortesi

Spartaco Cortesi, musician and sound designer, works on audio productions in multimedia projects using mainly electrical instruments and audio software. He has 5 albums to his credit 2 of which were solo under the pseudonym of Yellowcake, published in the second half of the 90s by KK Records, the seminal Belgian electronic music label. He has worked with TPO since 2000. /musicista/sound designer si occupa di produzioni audio in progetti multimediali, utilizzando prevalentemente strumenti elettrici e software audio. Al suo attivo 5 album di cui 2 come solista sotto lo pseudonimo Yellowcake, pubblicati dalla seminale etichetta belga di elettronica KK Records nella seconda metà degli anni 90. Collabora con il TPO dal 2000.

Martin von Gunten, is a electronic engineer who, after a spell in teaching, worked in industry creating projects for hardware development, and also programming software for various types of systems. His fascination with the blend of art and technology led him to join TPO in 2002 for the creation of CCC. / ingegnere elettronico, dopo un periodo di insegnamento, lavora nell'industria realizzando progetti di sviluppi Hardware e di programmazione Software su diversi sistemi. Affascinato dall'incontro tra arte e tecnologia, nel 2002 inizia la collaborazione con il TPO per la realizzazione di CCC.

Rossano Monti, a self-taught computer specialist attended courses in computer engineering in Pisa until 2001. Since 1995 he has been a sound engineer and graphic artist for the Bonton group both live and in studio, he has contributed to the sTRANO nETWORK group and has taught computer know-how. He has been with TPO since 2001 dealing with programming and software, computer systems management and staging the performances. / informatico autodidatta, ha frequentato i corsi di Ingegneria Informatica a Pisa fino al 2001. Lavora dal 1995 come tecnico del suono e grafico per il gruppo Bonton sia live che in studio, ha partecipato al gruppo sTRANO nETWORK e ha svolto attività di alfabetizzazione informatica. Lavora col TPO dal 2001 occupandosi di programmazione software, gestione dei sistemi informatici ed esecuzione degli spettacoli.

Andreas Fröba, studied cinema with F. Birri, J. Mekas and M. Pilz. He is the maker of *So still wie das Wachsen ist* a film which has been presented at international festivals winning awards. He is the founder of the Wandering Cinema collective which experimented with screenings in the clubs and galleries of Berlin when the Wall came down. He then went on to create multimedia installations and performances. He has worked together with Generik Vapeur, SRL, Living Theater, Kim Itoh, Sosta Palmizi, Krypton. He lives in Italy and has worked with TPO since 2005. / studia film con F. Birri, J. Mekas e M. Pilz. È autore del film *So still wie das Wachsen ist* che è stato presentato e premiato in festival internazionali. Fonda il collettivo Cinema Ambulante che sperimenta proiezioni nei club e gallerie di Berlino dopo la caduta del muro. Seguono installazioni e performance multimediali. Ha collaborato con Generik Vapeur, SRL, Living Theater, Kim Itoh, Sosta Palmizi, Krypton. Vive in Italia e dal 2005 entra nel TPO.

Piero Leccese, architect, dancer and choreographer focuses his research on the more specific spatial and improvisational implications of contemporary dance as well as contact improvisation in both performing and teaching. He has worked with TPO since 1996 teaching dance workshops and performing. / architetto, danzatore e coreografo focalizza la sua ricerca nelle implicazioni più specificamente spaziali e improvvisative della danza contemporanea e contact improvisation sia negli spettacoli che nella sua attività didattica. Con il TPO collabora dal 1996 per attività divulgative, performative e didattiche della danza attraverso laboratori e spettacoli.

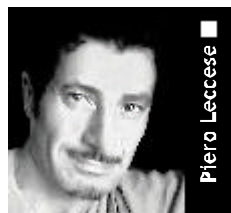
Martin von Gunten ■

Rossano Monti ■

Andreas Fröba ■

Piero Leccese ■

Anna Balducci ■

Erika Faccini ■

Bianca Papafava ■

Caterina Poggesi ■

Anna Balducci, dancer, graduated from the Schweizerische Ballettberufsschule in Zurich in 1993. She went on to specialise at the Rudra Bèjart academy of Lausanne, broadening her skills as a dancer to encompass acting, singing, music and choreographic composition. She dances with "Ensemble" and "Company blu". She has been involved in children's theatre since 2004 and presently works with TPO. / danzatrice, si diploma nel 1993 alla Schweizerische Ballettberufsschule di Zurigo. Si specializza alla Rudra Bèjart di Losanna ampliando la formazione di danzatrice con lo studio di recitazione, canto, musica e composizione coreografica. Lavora come danzatrice con "Ensemble" e "Company blu". Dal 2004 fa spettacoli nel teatro ragazzi e attualmente collabora con il TPO.

Erika Faccini, is a student at the DAMS academy at Florence University. She began her artistic career studying ballet at the National Dance Academy in Rome, and from 1998 to 2001 she continued her studies at the M.A.S. (Music, Art and Show) academy in Milan. In 2001 she performed with the Daniel Tinazzi company. Between 2001 and 2005 she danced with the Virgilio Sieni Dance Company. She presently dances with the TPO. / studia presso il DAMS dell'Univ. di Firenze. Ha iniziato artisticamente studiando danza classica presso l'Accademia Naz. di danza a Roma. Dal 1998 al 2001 ha approfondito i suoi studi presso il M.A.S. (Music, Art and Show) di Milano. Nel 2001 lavora nella compagnia di Daniel Tinazzi. Dal 2001 al 2005 è danzatrice nella Compagnia Virgilio Sieni Danza. Attualmente collabora artisticamente come danzatrice con il TPO.

Bianca Papafava, was born in Florence in 1971. She began studying dance at the Imago Lab Contemporary Dance Centre directed by Simona Bucci and Emanuela Salvini. Her career as a dancer and author was deeply affected by her encounter with choreographer Raffaella Giordano with whom she has worked for many years. She graduated at the Folkwang-Hochschule in Essen, Germany. / è nata a Firenze nel 1971. Ha iniziato a studiare danza presso il Centro di Danza Contemporanea Imago Lab diretto da Simona Bucci e Emanuela Salvini. Fondamentale nella sua formazione e nel suo percorso di danzatrice e autrice l'incontro con la coreografa Raffaella Giordano con cui ha lavorato per molti anni. Si è diplomata presso la Folkwang Hochschule di Essen in Germania.

Caterina Poggesi, is a contemporary theatre performer and writer. She works with a number of research groups (Gogmagog, Anonimascena) and has been with TPO since late 2004. Combining her artistic activities with studying psychology and anthropology, she has branched into training and education, also in certain particular social contexts, devising new and specific workshop methodologies. / impegnata nell'ambito del teatro contemporaneo come performer e autrice, lavorando con alcuni gruppi di ricerca (Gogmagog, Anonimascena) e dalla fine del 2004 collabora con il TPO. Coniugando al percorso artistico gli studi psicologici e antropologici, da alcuni anni si occupa di formazione e educazione, anche in contesti socialmente particolari, ideando nuove e specifiche metodologie di laboratorio.

Stefania Zampiga, her research is especially oriented towards the relationship between words and movements; she has been writing poems for TPO's productions since 1997 and for contemporary dance works. Amongst other things, she loves reading and writing in English. She is onstage with *The Japanese Garden* in its English version. / la sua ricerca è soprattutto orientata al rapporto tra parola e movimento; ha scritto testi di poesia per il TPO dal 1997 e per lavori di danza contemporanea. Tra le altre cose, ama leggere e scrivere in inglese. E' in scena con *Il Giardino Giapponese* nella sua versione inglese.

Stefania Zampiga ■

Valeria Nacci, graduated from teacher training school in 1991. From 1995 she worked with the Children's Theatre Association of Florence in a secretarial, administrative and organisational capacity. She was been with TPO as an organisational secretary since 2000 / diplomata all'Istituto Magistrale nell'anno 1991. Lavora dal 1995 all'Associazione Teatro Ragazzi di Firenze con qualifica di segretaria/amministratrice ed organizzatrice. Dal 2000 lavora al TPO presso la segreteria organizzativa.

Valeria Nacci ■

Valentina Martini, graduated in Foreign Language studies in 2001 and in PROGEAS (organizing events) in 2004; she achieved the European professional qualification for planning performing arts in 2002. She has participated in internships at the Department of Culture of the town of Prato, and she has worked jointly with the university of Florence on devising a long-distance training programme. She has handled distribution and organisation for TPO since 2004. / laureata in Lingue e Letterature straniere nel 2001 e in PROGEAS (organizzazione di eventi) nel 2004, ha ottenuto la qualifica professionale europea per la progettazione di eventi dello spettacolo nel 2002. Ha svolto uno stage presso l'Ass. alla Cultura di Prato ed ha collaborato con l'Università di Firenze per un progetto sulla Formazione a Distanza. Dal 2004 si occupa della distribuzione e organizzazione per il TPO.

Valentina Martini ■

Lina Troisi, graduated from technical commercial school in 1972. She studied and worked in Surrey, England from 1973 to 1978 furthering her education at college. From 1980 to 1992, she worked in accountancy at the CNA of Pisa and she has been employed by TPO since 1995 as administrative director. / si è diplomata all'Istituto Tecnico Commerciale nell'anno 1972. Dal 1973 al 1978 studia e lavora in Inghilterra nella contea del Surrey, frequentando un college. Ha lavorato come ragioniera dal 1980 al 1992 presso CNA di Prato. Dal 1995 è impiegata presso il TPO con la qualifica di amministratrice.

Lina Troisi ■

Saulo d'Isita ■

Saulo D'Isita, after studying as a computer programmer he joined TPO in 1991 and works as a lighting, sound and projection engineer. At the same time he has attended various acting classes and, over the years, he has gained in-depth knowledge of new computer technology for audio, video and web applications. / dopo gli studi superiori come programmatore informatico, entra al TPO nel 1991 ed opera come tecnico luci, fonico e macchinista. Parallelamente segue svariati corsi di teatro come attore. Negli anni approfondisce l'uso delle nuove tecnologie informatiche legate all'audio al video ed al web.

Livia Cortesi ■

Livia Cortesi, graduated in scenography from the Fine Arts Academy of Florence in 1992. She joined TPO in 1993 as a scenographer and has created art videos. She combines her work with TPO with cooperating with other theatrical and cinema companies. / si è diplomata nel 1992 in Scenografia alla Accademia delle Belle Arti di Firenze. Dal 1993 ha fatto parte del TPO con il ruolo di scenografa. Realizza video d'arte. Attualmente collabora con il TPO e con altre strutture teatrali e cinematografiche.

Laura Facchini ■

Laura Facchini, studied at Florence University, faculty of Literature and Philosophy. In her work as an artist, she conducts research and experimentation in non-permanent environmental art studying the body the object in space related to movement. Her works are on show in several museums in Italy and abroad such as the Museum of Textile Art in Lodz (Poland). / ha studiato all'Università di Firenze, facoltà di Lettere e Filosofia, artista, ricerca e sperimenta con i suoi lavori l'ambito dell'arte ambientale non permanente, approfondendo lo studio del corpo e dell'oggetto nello spazio in relazione al movimento. Le sue opere sono presenti in diversi musei Italiani ed Esteri, come il Museo di Arte Tessile di Lodz (Polonia).

TEA FABBRICHINO

TPO teatro di piazza e d'occasione
www.tpo.it

