

Co-funded by
the European Union

Traduction CROOKED THEATER pages 28 à 48, en Italien.

FRANÇAIS

Cette page présente la traduction de l'article publié dans la version anglaise de la revue, réalisé dans le cadre du projet européen Now You See Me. Les traductions sont proposées afin de faciliter la circulation des idées, le partage d'expériences et le dialogue entre les associations partenaires.

ENGLISH (UK)

This page provides translations of the article originally published in the English version of the journal, produced within the framework of the European project Now You See Me. The translations aim to support the circulation of ideas, the sharing of experiences and dialogue between partner organisations.

ITALIANO

Questa pagina presenta le traduzioni dell'articolo pubblicato nella versione inglese della rivista, realizzato nell'ambito del progetto europeo Now You See Me. Le traduzioni sono proposte per facilitare la circolazione delle idee, la condivisione delle esperienze e il dialogo tra le associazioni partner.

Page 28

Attraverso le arti performative, Crooked House Theatre Company mira a creare un teatro ambizioso, stimolante, esteticamente coinvolgente e significativo per il proprio pubblico.

Page 29

Crooked House Theatre Company è lieta di partecipare al progetto Now You See Me, un'iniziativa Erasmus+ dedicata allo sviluppo di strumenti per il lavoro con i giovani. Siamo orgogliosi di collaborare con l'Associazione Link (Italia) e Poil de Carotte (Francia) per creare esperienze significative per i giovani.

Da anni Crooked House pone i giovani al centro della propria missione, utilizzando il teatro come strumento di espressione, esplorazione ed emancipazione. Più che una semplice forma d'arte, il teatro favorisce il dialogo, l'inclusione e il cambiamento all'interno della nostra comunità. Ci impegniamo a creare spazi sicuri e creativi in cui i giovani possano sviluppare fiducia in sé stessi, pensiero critico e senso di appartenenza.

Grazie a una lunga tradizione di partenariati internazionali, abbiamo collaborato con organizzazioni in tutta Europa, condividendo conoscenze, metodi e pratiche creative. Queste collaborazioni arricchiscono il nostro lavoro, portando nuove prospettive e competenze diversificate che rafforzano il nostro impatto sui giovani.

Siamo entusiasti di intraprendere questo percorso, utilizzando il teatro per amplificare la voce dei giovani e promuovere un impatto sociale positivo. Grazie per essere con noi in questa esperienza.

Cordiali saluti,

Peter Hussey
Direttore artistico, Crooked House Theatre Company

Page 30

Crooked House è un'organizzazione di produzione teatrale fondata nel 1993 a Newbridge, nella contea di Kildare, in Irlanda. Le nostre attività includono laboratori settimanali di teatro, sia presso la nostra sede sia in contesti di outreach, la creazione collettiva di spettacoli, prove e rappresentazioni teatrali, la formazione degli attori, nonché attività di ricerca sul teatro, sui giovani, sui gruppi comunitari e sui progetti internazionali di teatro giovanile.

Crooked House Theatre Company gestisce inoltre il Kildare Youth Theatre per giovani (finanziato dal Kildare County Council e dal Kildare Wicklow ETB), ospita un volontario per un anno (finanziato dal programma ESC della Commissione Europea) e realizza diversi progetti internazionali di teatro (finanziati dall'Unione Europea).

Dal 2002 collaboriamo con teatri europei per sviluppare progetti educativi e performativi con gruppi multiculturali di giovani. I giovani partecipanti provenienti dai nostri teatri partner in Europa vengono in Irlanda e lavorano con noi per una settimana alla creazione di un progetto artistico basato sulla performance e sull'esplorazione di specifiche tematiche.

Questi scambi avvengono generalmente durante l'estate o nei periodi di vacanza. A loro volta, i nostri partner europei ci invitano spesso a partecipare con alcuni giovani ai loro progetti.

Ispirate ai valori di tolleranza, libertà, giustizia sociale, compassione ed empatia, le nostre attività sono gratuite e aperte a chiunque.

Page 31

Crooked House Theatre Company forma giovani facilitatori e responsabili di laboratori teatrali per lavorare con gruppi di giovani su temi come la giustizia sociale, l'uguaglianza, i diritti umani, il benessere e i processi democratici.

Questi temi vengono esplorati ed espressi attraverso laboratori teatrali, creazioni collettive e spettacoli. Questo lavoro mira a promuovere una salute mentale positiva, a rafforzare le competenze di cittadinanza, a favorire l'emancipazione e a sviluppare il pensiero critico.

Per garantire la sicurezza e un adeguato processo di apprendimento per ogni partecipante, tutte le persone che lavorano e contribuiscono alle attività della compagnia provengono da contesti professionali legati ai settori delle arti e dell'educazione.

Crooked House Theatre Company si rivolge a un pubblico molto ampio. Le attività sono rivolte in particolare a bambini, adolescenti, persone con bisogni speciali e adulti interessati al teatro.

La compagnia coinvolge inoltre la comunità locale di Newbridge e delle aree circostanti, oltre a partecipanti e volontari internazionali.

La collaborazione tra partecipanti locali e contributori internazionali rende la compagnia un'esperienza unica con un significativo impatto sociale.

Page 32

Mi chiamo Pauline Sartori, ho 25 anni e faccio parte del team di gestione del progetto Now You See Me.

Essendo stata volontaria del Corpo Europeo di Solidarietà presso Crooked House Theatre Company, ho potuto osservare da vicino la gestione dei progetti Erasmus+ e assumere quindi un ruolo nell'organizzazione di Now You See Me. Sono molto entusiasta di questo progetto che incoraggia gli scambi interculturali nel lavoro con i giovani, un aspetto fondamentale per aiutarli a crescere e a svilupparsi nella società contemporanea.

Gli ospiti, al loro arrivo per la mobilità degli youth workers in Irlanda, dal 7 all'11 aprile 2025, erano entusiasti fin dal primo giorno, pieni di curiosità e aspettative.

L'opportunità di incontrare colleghi provenienti da diversi Paesi, scambiare esperienze ed esplorare nuovi approcci al lavoro con i giovani ha creato un forte senso di entusiasmo e attesa.

È stato particolarmente significativo che il progetto si svolgesse in Irlanda, il loro paese di residenza, poiché ciò ha permesso loro di condividere la cultura locale, le tradizioni e i punti di vista del territorio, imparando allo stesso tempo dai partecipanti provenienti dall'Italia, dalla Francia e da altri paesi europei.

L'atmosfera negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie era carica di entusiasmo, sorrisi e della naturale emozione che accompagna i primi momenti di incontro con un gruppo eterogeneo di colleghi in un nuovo contesto.

Page 33

Fondata nel 1993 da Peter Hussey, Crooked House Theatre è guidata dalla sua esperienza come creatore teatrale, docente e formatore di attori e registi. Con una lunga esperienza nella recitazione, nella regia e nella ricerca sulla performance, Peter ha lavorato in Irlanda, nel Regno Unito, nell'Unione Europea e in Turchia, pubblicando studi sull'impatto del teatro sullo sviluppo neurologico e sociale dei giovani.

Kildare Youth Theatre (KYT)

Uno dei più grandi teatri giovanili d'Irlanda, KYT offre ai giovani l'opportunità di esplorare il teatro attraverso laboratori e spettacoli. Ogni anno vengono realizzate diverse produzioni, tra cui opere di Shakespeare e lavori contemporanei. Il programma include inoltre scambi internazionali, laboratori di filmmaking e di scrittura creativa.

Progetti internazionali

Crooked House collabora con partner internazionali in progetti teatrali, corsi di formazione e scambi sostenuti dall'Unione Europea e dal programma Erasmus+. Queste iniziative sono incentrate sull'impegno sociale e sull'esplorazione artistica.

Programmi di volontariato ESC

Finanziati dal Corpo Europeo di Solidarietà, volontari tra i 21 e i 30 anni offrono laboratori gratuiti di teatro e filmmaking a Newbridge, contribuendo attivamente alla comunità locale.

Tirocini Erasmus+

Grazie al supporto del programma Erasmus+, Crooked House accoglie studenti che desiderano svolgere tirocini di breve o lunga durata nei campi del teatro, del drama o degli studi giovanili.

Page 34

Risorse artistiche

Le loro scelte di partecipare a progetti internazionali, come Now You See Me, nascono dalla convinzione del valore dello scambio e della collaborazione interculturale. Lavorando con partner internazionali, acquisiscono nuove metodologie, prospettive e pratiche artistiche che arricchiscono il loro lavoro.

I progetti Erasmus+, in particolare, sono pienamente in linea con la loro missione di coinvolgere i giovani in modo significativo, promuovendo l'inclusione, il pensiero critico e la cittadinanza attiva. Questi progetti permettono a Crooked House sia di condividere sia di ricevere strumenti innovativi, assicurando che il loro lavoro rimanga dinamico, pertinente e capace di generare un impatto concreto.

Page 35

Crooked House utilizza una varietà di tecniche, combinando teatro fisico, movimento e realismo psicologico, oltre al teatro dell'oppresso. Questi metodi esplorano questioni sociali e politiche e incoraggiano collaborazione, creatività e pensiero critico. I laboratori introducono i partecipanti alla recitazione, alla regia e ad altre competenze legate alla creazione teatrale, mettendo l'accento sul lavoro di squadra, sulla fiducia in sé stessi e sulla comunicazione.

Il nostro lavoro è fortemente impegnato sul piano sociale e affronta temi come l'uguaglianza, l'identità e la comunità. Sostenuti in particolare dai finanziamenti dell'Unione Europea e dell'Arts Council of Ireland, i nostri progetti permettono a gruppi diversi di esprimersi attraverso il teatro come strumento di espressione artistica e di empowerment.

In sintesi, le risorse di Crooked House Theatre, le sue tecniche artistiche e l'esperienza di Peter Hussey offrono ai giovani esperienze teatrali trasformative. I suoi programmi nazionali e internazionali hanno un impatto duraturo sul panorama teatrale.

Durante la mobilità degli youth workers in Irlanda, Crooked House terrà un laboratorio di movimento basato sulla tecnica Laban, focalizzato su due principi fondamentali:

- Effort (consapevolezza del movimento): sviluppare la consapevolezza delle qualità del movimento.
- Shape (dinamiche dello spazio e del gesto): ampliare la fisicità e l'espressività sulla scena.

Condotto da Pauline Sartori, il laboratorio favorisce un ambiente rispettoso in cui esplorare il potenziale fisico e artistico, rafforzando l'autostima e la comunicazione, in particolare tra i giovani.

Page 36

Fare teatro con i giovani, per i giovani e dai giovani.

Page 37

Presentazione dei laboratori

Durante la mobilità degli youth workers in Irlanda, la facilitatrice di Crooked House Theatre Company ha condotto un laboratorio introduttivo sul movimento Laban, una tecnica utilizzata da attori e danzatori, qui adattata per rendere il movimento più accessibile ai giovani e incoraggiare l'espressione oltre le parole.

Il laboratorio è stato preparato con cura utilizzando specifici "ingredienti" per garantire che ogni sessione fosse equilibrata ed efficace. È iniziato con un riscaldamento inclusivo e con esercizi di stretching per creare un ambiente sicuro e accogliente.

Successivamente i partecipanti hanno esplorato i principi fondamentali di Laban, tra cui flusso, tempo, spazio e peso. Hanno sperimentato lo spazio personale e quello condiviso, praticato gli effort del movimento di Laban per aggiungere sfumature al gesto e creato collettivamente brevi composizioni su temi come oppressione, potere e resistenza.

Page 38

La fase di preparazione

La fase di preparazione ha garantito che ogni attività fosse strutturata per combinare teoria, esercizi pratici e creazione collaborativa, permettendo ai partecipanti di riflettere, sperimentare e applicare i metodi in contesti reali.

Il laboratorio ha mantenuto l'obiettivo generale del progetto: trasferire esperienze attraverso risorse culturali e artistiche a sostegno delle azioni educative e sociali. Utilizzando il corpo come strumento di espressione, i partecipanti hanno potuto comunicare idee ed emozioni oltre le parole, sviluppando sia competenze artistiche sia consapevolezza sociale.

Ogni elemento del laboratorio — dal riscaldamento al lavoro finale di gruppo — è stato progettato per rendere il movimento concreto, inclusivo e accessibile, evidenziando come i metodi artistici possano arricchire le pratiche educative e favorire scambi significativi tra culture diverse.

Questo approccio ha permesso ai partecipanti non solo di apprendere una metodologia strutturata, ma anche di sperimentare come le pratiche artistiche possano essere adattate a contesti differenti, incoraggiando autonomia, creatività e fiducia nel lavoro con i giovani.

La sessione ha quindi rappresentato pienamente la missione del progetto: trasformare le conoscenze culturali e artistiche in strumenti pratici per l'azione sociale ed educativa, sostenendo i partecipanti nell'esplorare, creare e condividere attraverso l'esperienza corporea.

Page 39

Qui si parla di desideri

I laboratori sono stati guidati da un forte desiderio di esplorare la creatività, la connessione e l'espressione personale. La facilitatrice di Crooked House Theatre Company ha condotto sessioni che combinavano movimento, collaborazione e sperimentazione, permettendo ai partecipanti di entrare in relazione più profonda con il proprio corpo e con gli altri.

Ogni attività rifletteva la passione per rendere le pratiche artistiche accessibili e significative, trasformando il corpo in uno strumento di comunicazione oltre le parole. I partecipanti sono stati incoraggiati a esplorare, sperimentare e condividere, guidati dalla curiosità, dall'apertura e dall'entusiasmo di creare insieme.

I laboratori hanno celebrato l'immaginazione, lo scambio culturale e la gioia della scoperta, ispirando sia una crescita professionale sia personale.

Page 40

Qui si parla delle situazioni che creano solidarietà intracomunitaria

La mobilità degli youth workers in Irlanda ha creato situazioni che hanno favorito la condivisione, la collaborazione e la solidarietà intracomunitaria tra partecipanti provenienti da diverse organizzazioni e paesi.

Attraverso laboratori, esercizi pratici e attività creative collettive, gli operatori giovanili hanno scambiato strumenti educativi, sperimentato metodi artistici e di educazione non formale e riflettuto sulle proprie pratiche.

Attività come il laboratorio Laban hanno permesso ai partecipanti di comunicare oltre le parole, costruire fiducia e rafforzare i legami. La mobilità ha incoraggiato empatia, sostegno reciproco e creatività collettiva, rafforzando l'obiettivo del progetto: trasferire esperienze e creare connessioni tra professionisti e giovani in modo inclusivo e culturalmente significativo.

Page 42

Durante la mobilità degli youth workers in Irlanda, i partecipanti hanno incontrato diverse sfide che hanno richiesto flessibilità e collaborazione. Alcuni hanno inizialmente avuto difficoltà a impegnarsi negli esercizi di movimento, sentendosi a disagio o incerti rispetto al proprio corpo.

Le differenze linguistiche e culturali hanno talvolta generato incomprensioni, e adattare i metodi artistici a gruppi diversi ha richiesto creatività e pazienza. La facilitatrice del laboratorio Laban ha guidato i partecipanti attraverso queste difficoltà, incoraggiando sperimentazione, fiducia e sostegno reciproco.

Lavorando insieme e superando le esitazioni iniziali, i partecipanti hanno acquisito maggiore fiducia, rafforzato la coesione del gruppo e imparato a rendere le pratiche artistiche accessibili e inclusive per tutti.

La realizzazione del laboratorio in sole due ore ha richiesto una struttura chiara e un ritmo attentamente calibrato. La facilitatrice ha combinato riscaldamento, esplorazione e creazione collettiva in un percorso che risultasse allo stesso tempo completo e accessibile.

I limiti di tempo hanno fatto sì che ogni attività fosse condotta con concentrazione e precisione, senza tuttavia affrettare i partecipanti. Il riscaldamento ha rapidamente creato fiducia, permettendo a tutti di entrare nel movimento.

L'esplorazione dei principi di Laban ha offerto sia una dimensione giocosa sia una profondità di apprendimento, mentre il lavoro finale di gruppo ha dato spazio all'espressione collettiva. L'adattamento all'energia presente nella sala è stato essenziale per mantenere i partecipanti coinvolti e sicuri.

Il tempo limitato ha così evidenziato come gli strumenti artistici possano essere applicati in modo efficace per stimolare creatività e connessione.

Page 43

I tre laboratori locali organizzati a Newbridge sono stati condotti da youth workers che avevano partecipato a diversi programmi di mobilità per operatori giovanili.

Il primo, collegato alla mobilità svolta in Italia, si è tenuto il 3 marzo presso Crooked House Theatre Company con il gruppo OBERON (11–13 anni). Tredici partecipanti hanno preso parte al laboratorio, esplorando ritmo, musica, attività manuali e teatro collettivo a partire dal tema delle emozioni.

Il secondo laboratorio, ispirato alla mobilità svolta in Francia, si è svolto al Ryston Social Club di Newbridge con circa sei giovani di 14–16 anni, che hanno esplorato ritmo, consapevolezza corporea, disegno e immaginazione collettiva.

Il terzo laboratorio, successivo alla mobilità in Irlanda, si è tenuto anch'esso al Ryston Social Club con circa dieci partecipanti di 11–13 anni, coinvolti in attività collaborative che combinavano ritmo, movimento e creazione teatrale collettiva.

Tutti e tre i laboratori erano gratuiti e inclusivi, offrendo alla comunità locale opportunità creative di scambio ed espressione.

Page 45

Analisi

L'ospitalità della mobilità degli youth workers da parte di Crooked House Theatre Company nell'aprile 2025 a Newbridge ha permesso a quattro operatori giovanili per organizzazione di condividere ed esplorare tecniche di educazione non formale che potranno successivamente applicare con i giovani nei propri contesti di lavoro.

Laboratori, sessioni di movimento e attività di World Café hanno incoraggiato la creatività, la collaborazione e lo scambio interculturale tra professionisti. Le riflessioni quotidiane hanno aiutato i facilitatori ad adattare le attività alle esigenze dei partecipanti.

Il progetto ha rafforzato la fiducia, il lavoro di squadra e le competenze professionali, migliorando al tempo stesso l'esperienza dell'associazione nell'organizzazione di mobilità internazionali. Le sfide logistiche e culturali sono state superate, mettendo in luce adattabilità e resilienza.

L'iniziativa si è dimostrata un'esperienza di apprendimento professionale ricca, con benefici duraturi.

Page 46

Una delle principali lezioni emerse dall'ospitalità della mobilità degli youth workers è stata l'importanza della preparazione e della flessibilità. Ogni attività — icebreaker, laboratori di movimento e sessioni di World Café — è stata progettata per offrire agli operatori giovanili un'esperienza pratica delle tecniche di educazione non formale che potranno successivamente applicare con i giovani.

I facilitatori hanno adattato quotidianamente gli esercizi in base all'energia dei partecipanti, ai loro contesti culturali e alle esperienze professionali. Le sessioni di riflessione hanno permesso di rafforzare i successi e affrontare le difficoltà incontrate.

La collaborazione tra Crooked House, Link Association e Poil de Carotte ha garantito una logistica fluida e una reale comprensione interculturale. L'esperienza ha dimostrato che la condivisione di tecniche creative e partecipative rafforza sia le competenze professionali sia la fiducia necessaria per applicarle nelle organizzazioni locali.

L'ospitalità della mobilità ha inoltre evidenziato il duplice impatto di iniziative di questo tipo. Gli youth workers hanno acquisito nuovi metodi di educazione non formale e hanno rafforzato fiducia, comprensione interculturale e capacità di lavoro di squadra.

I facilitatori hanno imparato ad adattare esercizi e modalità di comunicazione a gruppi professionali diversificati. Le sfide logistiche e organizzative dei laboratori sono diventate opportunità per rafforzare flessibilità e resilienza.

Combinando arte, movimento e metodi partecipativi, il progetto ha promosso creatività, empatia e collaborazione, lasciando un impatto duraturo sui partecipanti e sull'organizzazione ospitante e permettendo agli youth workers di riportare queste pratiche nei propri programmi giovanili.

Page 47

Culture in movimento, voci in dialogo.

L'ospitalità della mobilità degli youth workers ha portato numerosi benefici a Crooked House Theatre Company. La presenza di partecipanti provenienti da diversi paesi ha permesso al team di scoprire nuovi approcci all'educazione non formale e al dialogo interculturale.

Osservare e sostenere gli youth workers nei loro laboratori creativi ha offerto nuove prospettive sulla facilitazione e sulla gestione dei gruppi. L'associazione ha inoltre rafforzato la propria esperienza nell'organizzazione di progetti internazionali, imparando ad adattare le attività a diversi profili professionali e a gestire la logistica in modo efficiente.

Questi scambi hanno incoraggiato apertura, creatività e flessibilità all'interno del team, rafforzando la capacità dell'organizzazione di realizzare futuri progetti internazionali e di integrare l'apprendimento interculturale nel lavoro quotidiano.

La mobilità ha inoltre rafforzato la consapevolezza interculturale e le competenze professionali dell'associazione. Lavorare con youth workers provenienti da altri paesi ha offerto nuove idee per pratiche artistiche, tecniche di educazione non formale e metodi di facilitazione.

Gli scambi hanno promosso creatività, adattabilità e collaborazione, evidenziando al contempo il valore del dialogo interculturale. Questa esperienza ha dimostrato che ospitare progetti internazionali porta benefici sia all'organizzazione sia ai partecipanti, offrendo conoscenze, metodi e reti di collaborazione che sosterranno futuri progetti e miglioreranno il lavoro continuo dell'associazione con i giovani.