

Sandra De Falco
Laboratorio - Seminario interdipartimentale di teatro strumentale
“Allegri ma non troppo”

A partire dall'opera “Così fan tutte” di Wolfgang Amadeus Mozart.

Il laboratorio interdipartimentale di teatro strumentale dal titolo “Allegri ma non troppo” tenuto dalla regista teatrale e attrice Sandra De Falco e coordinato da Mariano Paternoster si rivolge a tutta l'utenza dei bienni e dei trienni del Conservatorio ed è esteso anche a studenti esterni all'Istituzione. Il teatro strumentale pone l'accento sui corpi degli interpreti e sugli oggetti come principali mezzi espressivi durante un'esecuzione musicale, trasformando in questo modo l'esecuzione musicale in “performance teatrale”.

È un approccio sperimentale già presente in molte realtà europee ed extraeuropee che può essere utilizzato per esplorare tematiche e storie in modi non convenzionali. Un esempio è rappresentato dai repertori di Karlheinz Stockhausen e di Mauricio Kagel (rif: <https://temporeale.it>, Biennale Musica 2022, www.perginefestival.it).

Ai fini della formazione musicale, inoltre, si rivela utile da un lato avvicinare l'interprete alla dimensione teatrale della musica, dall'altro sviluppare competenze ritmiche inaspettate, associate a una migliore e più espressiva consapevolezza dello spazio.

A partire dal canovaccio drammaturgico basato sul melodramma mozartiano e dall'uso di frammenti musicali tratti dall'opera verrà costruita una partitura scenica contemporanea in cui i protagonisti saranno gli strumentisti esecutori, guidati da un compositore che svilupperà una riscrittura contemporanea sulla base di un'improvvisazione teatrale.

La drammaturgia sarà direzionata oltre che dagli snodi narrativi della storia, anche dalla presenza di una scenografia visuale che lavorerà insieme a tutti i linguaggi dialoganti nella performance, incluso la “parola” detta o cantata.

Gli obiettivi del laboratorio sono i seguenti:

1. Potenziamento della ritmica, tempi interiori/tempi musicali nell'azione scenica.
2. Presenza scenica del cantante, del direttore e/o del musicista in un contesto semi improvvisativo.
3. Percorsi creativi non verbali. Improvvisazione sulla creazione di un'immagine poetica a partire da elementi musicali già esistenti.
4. Creazione fisica di un'immagine poetica: in questo caso immagini tratte dall'opera mozartiana.
5. Didattica del lavoro di gruppo (ascolto passivo e attivo) finalizzato alla realizzazione di un'opera collettiva.
6. Uso di materiali musicali preesistenti per un progetto di attualizzazione scenica di un prodotto classico.

Per la realizzazione del laboratorio è previsto il tutoraggio delle seguenti discipline: percussioni, altri strumenti, canto, composizione, direzione, arte scenica e musica jazz.

Sandra De Falco
Regista, docente di recitazione e arte scenica, curatrice editoriale
Laurea in Psicologia (Indirizzo applicativo) all'Università La Sapienza di Roma (1994).
Tesi: Una lettura junghiana dell'Alceste di Euripide.

Diploma accademico all'INDA, Istituto Nazionale del Dramma Antico di Siracusa (Biennio 1990-1992) sotto la direzione del Professore Giusto Monaco.

Vincitrice borsa di studio su bando indetto dall'ETI, Ente Teatrale Italiano.

Dopo il diploma all'INDA vince una borsa di studio con Leo de Berardinis alla Società Umanitaria di Milano.

Responsabile e curatrice dell' Archivio Antonio Tarantino.

Partecipazione a corsi tematici:

“Il teatro di Eduardo” tenuto da Pupella Maggio. Clesis Arte, Roma.

“La Cantata dei Pastori” di Andrea Perucci, tenuto da Annibale Ruccello. CRASCH, Napoli.

“Sogno di una notte di mezza estate, William Shakespeare” tenuto da Jean Paul Denizon, attore ed assistente di Peter Brook. Milano

“Metodo Strasberg” con Francesca De Sapio e Joseph Ragno. Duse International Studio, Roma.

DOCENZE

Febbraio-Marzo 2023

Master di Alta Formazione per attore dell'Accademia d'Arte Drammatica “MARIANGELA MELATO” del Teatro Nazionale di Genova.

Dal 2018-2021

Docente stabile di recitazione all'Accademia d'Arte Drammatica dell'INDA, Istituto Nazionale del Dramma Antico di Siracusa.

Febbraio /Ottobre 2020 Workshop intensivo “LA SFIDA DEGLI AFFETTI” presso il Conservatorio “Alfredo Casella” dell'Aquila. Dipartimento di Canto e Teatro Musicale.

2018 Workshop intensivo “LA SFIDA DEGLI AFFETTI”. Dalla partitura all'interpretazione scenica.

Percorso didattico sul metodo mimico di Orazio Costa Giovangigli. Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma.

2008

Laboratorio annuale di interpretazione scenica per attori e cantanti “Recitar cantando”. Teatro Vascello.

Roma.

2012

Docente alla Civica Scuola di Musica di Milano Claudio Abbado diretta da Andrea Melis.

Seminario, I recitativi della trilogia Mozart-Da Ponte.

2013

Docente di arte scenica per il TLS, Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto per cantanti e musicisti vincitori del concorso europeo da loro indetto.

Direzione Artistica M° Michelangelo Zurletti.

2014

Docente di arte scenica per il TLS, Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto per cantanti e musicisti vincitori del concorso europeo da loro indetto.

Direzione Artistica M° Michelangelo Zurletti.

2015

Docente di arte scenica per i cantanti vincitori del Concorso EGB, Ensemble Giovanile Barocco di Cerveteri.

2015

Docente al Conservatorio di Latina “Ottorino Respighi” per cantanti e pianisti, progetto del Dipartimento di Canto e Teatro Musicale. Seminario di training fisico e interpretativo. Esperta esterna per progetti di teatro laboratoriale (Repertorio Classico Antico) in scuole pubbliche.

2025

Masterclass "La Rossineide" per il Dipartimento di canto e teatro musicale del Conservatorio "Giovanni Battista Martini" di Bologna

REGIE

"DOGLIE", opera lirica contemporanea. Prima assoluta. Direttore M° Marco Angius.

Produzione Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto.

"Giuseppe Verdi a Napoli" di A. Tarantino. Produzione Altre Conversazioni/ Compagnia Mauri-Sturno. Musiche di scena M° Azio Corghi.

"Si me vers avaint des ailes" (Rameau, Chopin, Ravel, Hahan). Produzione Conservatorio Ottorino Respighi di Latina. Museo Macro, Roma.

"Il viaggio e la festa" (Scarlatti, Haendel) Ensemble Giovanile Barocco diretto dal M° Andrea De Carlo. Palazzo Ruspoli, Vignanello. Produzione Festival EGB.

"Conversazioni" di A. Tarantino per la Rassegna Argot OFF. Produzione Teatro Argot.

"I piccoli melanconici" di Fabrice Melquiot per la Rassegna Argot OFF. Produzione Teatro Argot.

"Ma è così difficile amare?" libero adattamento da "Il carteggio Aspern" di Henri James. Produzione La Fabbrica dell'Attore, compagnia Nanni-Kustermann.

ATTRICE (Tournée nazionali e non nei principali teatri di prosa tra cui: Teatro Greco di Siracusa, Teatro Greco di Epidauro, Teatro antico di Segesta e Morgantina, Teatro Argentina di Roma, Piccolo Teatro di Milano, Teatro Mercadante di Napoli, Rassegna "Petrolio" di Mario Martone, Mittelfest, Beneventocittaspettacolo, Teatro Verdi di Salerno, Teatro Stabile di Genova, CSS Teatro Giovanni da Udine ed altri) "Re Lear" di William Shakespeare, regia di Glauco Mauri. (Cordelia)

"Le Coefore" di Eschilo, con Anna Buonaiuto, Ennio Fantastichini e Franco Interlenghi.

Regia di Giorgio Pressburger. (Coro)

"Le troiane" di Euripide, regia Andrea De Rosa. (Cassandra)

"Concerto per voci in maschera" di vari autori, regia Giancarlo Sammartano. (Afrodite)

"Alceste" di Euripide, con Gianni Agus, Piera degli Esposti, Aldo Reggiani. Regia di Sandro Sequi. (Coro)

"L'ultimo scugnizzo" di Raffaele Viviani, regia di Ugo Gregoretti. (Donna Palmira)

"Edipo re" di Sofocle, con Anna Proclemer e Giancarlo Sbragia, regia Giancarlo Sepe. (Coro)

"La pelle" da Curzio Malaparte, regia di Armando Pugliese. (Seconda Capera)

"Agamennone" di Seneca, con Maria Paiato, regia di Daniela Ardini. (Coro)

"Come tu mi vuoi" di Luigi Pirandello, con Elena Sofia Ricci, regia Armando Pugliese (Greta detta MOP)

"Materiali per una tragedia tedesca" di A. Tarantino, regia di Werner Wass. (Ulrike Meinhof)

"La casa di Ramallah" di A. Tarantino, regia di Paolo Coletta. (Monologo)

"Molto rumore per nulla" di William Shakespeare, regia di Armando Pugliese. (Orsola)

"Il ponte d'Europa" di Ismail Kadare, regia di Thaddeus Bradeski. (La prostituta multi-etnica)

"STOFFA Q.B." di e regia Azzurro-Coletta. (Ines)

"La confessione" di Aurelio Grimaldi, regia di Walter Manfrè. (Monologo)

"La pace" di Antonio Tarantino, regia di Werner Wass. (Tutti i ruoli femminili)

"Il giardino delle delizie" di e regia Azzurro-Coletta. (Caterina)

"Gli ingannati" dell'Accademia degli Intronati di Siena, regia di Giancarlo Sammartano. (Leila)

"Il Viaggio" di Rocco D'Onghia, regia di Walter Manfrè. (La Sorella)

"Quasi una storia di famiglia" di Elena Bono, regia Daniela Ardini. (Anita Garibaldi)

"Il Potere" di Arpad Goncz", regia Massimo Navone. (Lei)

“Le Stanze del Castello”, di Ettore Massarese, regia Tato Russo. (Funambola)

“La Figliata”, di Raffaele Viviani, regia Gigi Savoia. (Nannina)

“L'Ombra di Lepanto”, di Elena Bono, regia Daniela Arдини. (Zenobia)

“Splatter” di Massimo Bavastro, regia di R. Azzurro. (Anna)

“Strindberg Sonata”, da August Strindberg, regia Pippo Di Marca. (Gerda)

“Kastanka”, da Anton Cecov, adattamento e regia.

Al cinema è coprotagonista con Fanny Ardant in film di Jaime Chavarri, recita in film di Grimaldi, Lina Wertmuller.

CURA EDITORIALE e CONTRIBUTI

Graces- residenza Silvia Gribaudi di Michele Di Donato, edito da Cue Press. Cura editoriale.

Giuseppe Verdi a Napoli di Antonio Tarantino, edito da Cue Press. Cura editoriale.

Barabba di Antonio Tarantino, edito da Cue Press. Cura editoriale.

La casa di Ramallah di Antonio Tarantino, edito da Cue Press. Cura editoriale.

Gramsci a Turi di Antonio Tarantino, edito da Cue Press. Cura editoriale.

Trattato di pace di Antonio Tarantino, edito da Cue Press. Cura editoriale.

Esequie Solenni di Antonio Tarantino, edito da Cue Press. Cura editoriale.

Dittico tedesco di Antonio Tarantino, edito da Cue Press. Prefazione e cura editoriale.

PARTI FEMMINILI Monologhi nel teatro contemporaneo italiano. Edito da Antonio Audino. Contributo.