

ATTIVITA' DI PRODUZIONE DEL RIALTOCCUPATO

Rialto^{RM}

STAGIONE TEATRALE

L'attività ordinaria del Rialto rispetto al teatro prevede un cartellone, o stagione, che apre abitualmente a metà settembre e arriva fino a giugno (a volte luglio). Nel cartellone si alternano spettacoli e studi (incontri col pubblico di produzioni inedite non ancora finite) che replicano per una settimana o più, oppure restano in scena per meno giorni nel caso di festival e rassegne.

Dal gennaio 2004 alla stagione in corso il rialto ha ospitato e programmato:

- 342 spettacoli
- 285 compagnie di teatro, danza, performance e singoli artisti
- Una media tra le 160 e le 180 giornate di spettacolo a stagione

Nel dettaglio:

2004 (gennaio-giugno):	14 spettacoli di 14 compagnie
Stagione 2004/2005:	39 spettacoli di 31 compagnie
Stagione 2005/2006:	67 spettacoli di 59 compagnie
Stagione 2006/2007:	74 spettacoli di 64 compagnie
Stagione 2007/2008:	78 spettacoli di 68 compagnie
Stagione 2008/2009:	54 (38)* spettacoli di 49 (34)* compagnie

* : le cifre si riferiscono a spettacoli e compagnie programmate, le cifre tra parentesi agli spettacoli effettivamente realizzati fino alla fine di marzo 2009.

Nel corso del tempo il Rialto è diventato un palco di portata nazionale, ospitando un numero crescente di compagnie professioniste di fuori Roma, che non trovano spazio nella programmazione dei teatri ufficiali. Specificatamente, dal 2004 a oggi il Rialto ha ospitato e programmato:

- 182 compagnie romane
- 103 compagnie non romane, provenienti da tutta Italia e dall'estero.

Nel dettaglio:

2004 (gennaio-giugno):	4 compagnie non romane (su 14 ospitate)
Stagione 2004/2005:	9 compagnie non romane (su 31 ospitate)
Stagione 2005/2006:	11 compagnie non romane (su 59 ospitate)
Stagione 2006/2007:	22 compagnie non romane (su 64 ospitate)
Stagione 2007/2008:	33 compagnie non romane (su 68 ospitate)
Stagione 2008/2009:	24 (19)* compagnie non romane 49 (34)* compagnie

Attualmente il Rialto offre le seguenti condizioni alle compagnie:

- 70% dell'incasso alla compagnie, con un minimo garantito dallo spazio di 100 euro a replica.
- Ufficio Stampa e Comunicazione (sito, mailing list, locandine interne, flyer distribuiti nella città, articolo di approfondimento sul free press magazine del Rialto, comunicazione ai giornali e alle agende di appuntamento spettacolo, comunicazione a critici e operatori del settore)
- Scheda tecnica audio e luci a disposizione gratuitamente
- Un tecnico audio e un tecnico luci per montaggio e smontaggio dello spettacolo
- Ospitalità presso un B&B (per le compagnie non romane)
- saltuariamente, Rimborso viaggio (per le compagnie non romane, limitatamente a un carico non eccessivo delle spese di alloggio).

Al di là dell'organizzazione logistica e artistica, il Rialto per ogni spettacolo affronta le seguenti spese:

- lavoro di 6 persone (2 ufficio stampa, 2 tecnici, 1 pulizie, 1 distribuzione)
- spese di cancelleria (telefono, computer, stampanti, carta)
- materiale divulgativo e pubblicitario (booklet stagione, flyer, locandine interne, magazine)
- scheda tecnica (circa 30 pezzi tra pc, par, sagoma tori e caveria; dimmer, impianto luci, impianto audio)
- spese di manutenzione e ammortamento scheda tecnica
- alloggio: circa 35 euro a persona (limitatamente alle compagnie non romane)
- viaggio: rimborsi (limitatamente al monte spese affrontato per l'alloggio)

RASSEGNE e FESTIVAL

La programmazione del rialto è organizzata, oltre che in un cartellone di spettacoli, in rassegne e festival, che ospitano in parallelo o in contemporanea più spettacoli che lavorano in uno stesso ambito o su uno stesso tema. Lo scopo è quello di favorire il mescolarsi dei pubblici che seguono singole realtà, mettendole in condizione di scoprire nuove proposte artistiche; al contempo, l'obiettivo è quello di orientare il pubblico che non conosce la ricerca teatrale, attraverso percorsi di ricerca e tematici.

Nel dettaglio, il Rialto ha organizzato le seguenti manifestazioni teatrali:

- 4 edizioni di «Ubu Settete – fiera delle alterità teatrali» (III, IV, V e VI edizione)

Fiera organizzata in collaborazione con l'omonimo consorzio teatrale, nonché fanzine di critica, che ne cura la direzione artistica; festival dedicato alle compagnie emergenti di Roma, successivamente aperta alle realtà italiane.

- 5 edizioni de «Gli occhi della memoria»

Rassegna di teatro di racconto sociale e memoria del presente, ideata e organizzata direttamente dal Rialto. A confronto vari linguaggi, dalla narrazione all'interpretazione, dalle conferenze spettacolo al teatro canzone, per raccontare e riflettere sulle storie che "fanno" la memoria e la vita pubblica del nostro paese.

- 4 edizioni di «Dramorama»

Rassegna di nuovi approcci alla drammaturgia. Uno sguardo sulla scena di ricerca che si confronta con la drammaturgia, punto "più fragile" della produzione contemporanea di lingua italiana. Drammaturgie che scaturiscono direttamente dalla scena, e approcci che si interrogano sulla letterarietà (o di converso sulla corporeità) del testo.

- 4 edizioni* di «Body Shot»

Rassegna di corpo e movimento. Una panoramica sulla scena del corpo, che parte dalla danza contemporanea, ma che indaga anche i suoi sconfinamenti, ibridazioni, tradimenti. Organizzata attraverso l'accostamento di performance brevi in un'unica serata, allo scopo di far incontrare pubblici diversi, questa rassegna ha come obiettivo l'incontro tra pensieri e pratiche coreografiche di varie parti d'Italia.

- 3 edizioni di «Mekané»

Rassegna di visioni sceniche e macchine teatrali. Al centro di questa rassegna c'è la visione, realizzata con diverse modalità tecniche, dal video alla scenotecnica. Uno sguardo su quella scena che si interroga sulla contemporaneità portandone i codici estetici al centro dell'evento teatrale. Un'attenzione particolare è rivolta ai lavori di scenotecnica e di macchinaria che questa scena utilizza come strumento portante del proprio lavoro.

- 2 edizioni di «Y – l'altra incognita»

Rassegna dedicata allo sguardo artistico al femminile. Non un teatro di genere, né tematiche di carattere femminile. Piuttosto una carrellata di sensibilità artistiche di registe, attrici, scrittrici e artiste che fanno della loro prospettiva femminile non una rivendicazione, ma una prospettiva da cui guardare il mondo.

COPRODUZIONE SPETTACOLI TEATRALI SPAZI PROVE GRATUITI

Accanto alla programmazione teatrale, il Rialto mette a disposizione i propri spazi gratuitamente, quale forma di collaborazione o coproduzione con le compagnie, per un periodo continuo, riservandoli ogni anno ad alcuni gruppi, che possono così sviluppare progetti e lavorare liberamente per mesi.

COPRODUZIONI stagione 2006/2007

Lucia Calamaro, Malebolge «Tumore»
Manuela Cherubini, Psicopompo Teatro «Hamelin»
Luca Ricci, CapoTrave «I Supermaschi»

COLLABORAZIONI stagione 2006/2007

Giorgio Barberio Corsetti, Fattore K «Ronaldo»
Daniele Timpano, Amnesia Vivace «Ecce Robot»
Antonio Tagliarini, «Show»
Pacitti Company / Short Theatre

COPRODUZIONI stagione 2007/2008

Andrea Cosentino "La festa del paparacchio" produzione ZTL_pro
rialtosantambrogio teatri di vetro; "I supermaschi" compagnia Capotrave; "Criminal"
compagnia Psicopompo teatro; "Serataccia" compagnia Malebolge in coprod.
con Armunia; "DRAMMI DI PRINCIPESSE" di Luisa Merloni e
Federica Santoro prodotto da Fattore K con co-produzione del
Rialtosantambrogio; compagnia La Bottegna del Segno; compagnia
Gramigna CT

COLLABORAZIONI stagione 2007/2008

Accademia Artefatti; Azzurra D'Agostino; Non Company

COLLABORAZIONI

Nell'ambito della propria attività teatrale, il Rialto ha collaborato con le seguenti realtà:

- **rete ZTL** – zone teatrali libere (rete di operatori indipendenti romani nata nel 2005 di cui fa parte, oltre al Rialto, l'Angelo Mai, il Teatro Furio Camillo, il Triangolo Scaleno Teatro, Santasangre / Kollatino Underground). Tra i progetti in corso ZTL-pro, progetto di produzione sostenuto da Ministero dei Beni Culturali, Regione Lazio, Provincia di Roma
- **Fondazione Romaeuropa** e **Teatro Palladium** (nell'ambito di ZTL-pro, le cui produzioni debuttano nella programmazione del teatro gestito dalla fondazione)
- **Teatro di Roma** (nell'ambito del debutto dello spettacolo della compagnia Malebolge, che fa parte del sostegno dello Stabile di Roma alle giovani compagnie, realizzato grazie al sostegno del Rialto che ha fornito gli spazi prove)
- **Napoli Teatro Festival Italia** (nell'ambito del debutto della nuova produzione di Fabrizio Ferracane, Daniele Pilli e Michele Riandino, previsto per le state 2009, realizzato grazie al sostegno del Rialto che fornisce gli spazi prove)

- **Armunia – Festival Costa degli Etruschi di Castiglioncello** (nell'ambito della realizzazione di una rassegna a Roma sulla nuova scena toscana; e nell'ambito della presentazione agli operatori di studi di spettacoli prodotti dal festival)
- **Premio Extra – segnali dalla nuova scena italiana / circuito G.A.I. – giovani artisti italiani** (il Rialto ospita gli incontri degli osservatori che selezionano i lavori inviati al concorso, organizzato dal circuito del GAI, realizzato dalla rete degli assessorati regionali alla politiche giovanili)
- **Premio alle arti sceniche "Dante Cappelletti" Tuttoteatro.com** (il Rialto ospita le riunioni di giuria per la deliberazione del premio)
- **Premio di drammaturgia "Il Centro del discorso" di Manifatture Knos [Lecce]** (il Rialto ospita le riunioni di giuria per la deliberazione del premio)

MOSTRE

Una regolare programmazione relativa all'arte contemporanea è presente dal 2001, strutturata in progetti tematici o composta di specifiche mostre collettive e personali, della durata media di due settimane, tra ottobre e maggio.

L'ingresso alle inaugurazioni, come consuetudine nell'ambiente, è gratuito. L'ingresso all'orario di visita delle esposizioni, normalmente organizzato in giorni feriali dalle ore 16 alle ore 20 con servizio informazioni, è gratuito. Le esposizioni sono inoltre visitabili dagli spettatori delle altre iniziative che si svolgono nello stesso periodo.

L'attività espositiva è stata spesso coordinata con Istituti di Cultura e Gallerie d'arte contemporanea.

Le attività espositive sono pubblicate in:

Roma contemporanea. Repertorio delle mostre d'arte contemporanea, a cura di Maria Rita Boni, Anna Maria Di Stefano e Vitina Portoghese del Centro Ricerca e Documentazione Arti Visive.

Triennio 2002-2004 (Roma, Palombi Editore, 2008).

Pubblicazione periodica a cadenza triennale, un diario esaustivo dell'attività espositiva romana nell'ambito delle mostre d'arte contemporanea tenutesi nella capitale in spazi pubblici e privati.

è in prossima pubblicazione il volume 2005-2008

PROGETTI TEMATICI

«Y.I.A. - Young International Artists»

progetto espositivo (che prevede 3 o 4 mostre l'anno di una durata variabile dai 10 ai 20 giorni ciascuna) inaugurato nel Novembre 2000, rivolto agli artisti dell'ultima generazione provenienti dai paesi esteri, alle prime esperienze espositive, in transito a Roma, e ai giovani artisti italiani.

Propone un viaggio attraverso le nuove forme di relazione tra artista e pubblico e un'autogestione dello spazio espositivo (non museale) da parte degli artisti invitati.

«Rialto Specific»

dove gli artisti svolgono un lavoro studiando le caratteristiche specifiche del luogo.

«3500 cm²»

sono i centimetri quadrati a disposizione di un artista per realizzare un manifesto 50x70. Ogni settimana un artista realizza un'opera originale e specifica per l'evento, che viene distribuita gratuitamente al pubblico dell'evento, in una tiratura di 700 copie. Il materiale promozionale e la stampa dei poster rientrano nelle spese dell'evento di inaugurazione, e come tali sono a carico dell'associazione. All'artista non viene richiesto alcun rimborso. Progetto a cura di Lorenzo Benedetti.

«MEMORIA: tracce»

Collettiva sul tema della memoria, a cura di Piero Pala, in collaborazione con Complus Events, con il sostegno della Regione Lazio

«Metropolis»

Collettiva sul tema della metropoli contemporanea, curatori vari. In collaborazione con *Focus India*. Nell'ambito delle iniziative *Extralarge*, nella sezione *Extra* della *Festa del Cinema di Roma 2007*

«Urban Portraits»

Progetto dedicato alla *street-art* internazionale, a cura di Fabio Campagna.

Artisti:

2007 Fupete (Spagna), Paul Notzold (USA), FATANDSOWHAT!?! (Uruguay),

2008 TheGreenEyl + Sengewald (Germania), 3ttman e José Alonso (Spagna), Aisling Hedgecock (Regno Unito)

A marzo 2009 Luzia Hurzeler e Beatrice Graaf (Svizzera), Know Hope (Israele), ZBK (Polonia)

Viaggi e soggiorni artisti, produzione e allestimento dell'opera, comunicazione

Dal 1999 al 2009, sono stati presentati circa 300 artisti, di cui nei progetti tematici circa 120.

Condizioni per gli artisti che espongono

Ogni iniziativa dell'associazione relativa alla promozione delle opere esposte (spazi espositivi, materiali promozionali, ufficio stampa, documentazione fotografica e/o video, luci o attrezzature tecniche audio video) è a carico dell'associazione Rialtooccupato. Non viene richiesto alcun rimborso agli artisti o ai curatori. L'associazione non interferisce in alcun modo in eventuali compravendite di opere.

EVENTI MULTIDISCIPLINARI

Dal 2004 al 2009, da novembre ad aprile, si svolgono regolarmente eventi multidisciplinari, che sfruttando la composizione frammentata degli ambienti, propongono contemporaneamente diversi contenuti, quali:

concerti dal vivo, esibizioni di DJ in consolle, esposizioni fotografiche, rassegne di video e documentari, performance di danza contemporanea.

I musicisti e gli artisti invitati sono emergenti, ma anche affermati professionisti del panorama nazionale e internazionale.

Dal 2004 al 2009, sono stati presentati circa 800 musicisti, in esibizioni singole, in gruppi o ensemble inediti.

La logica di investimento del Rialto sul potenziale creativo e artistico di nuovi promoter della scena locale, lo ha portato ad operare una politica di deliberato supporto a progetti nuovi, senza considerare logiche di mercato che avrebbero imposto dei forti limiti a soggetti emergenti e progetti innovativi.

Grazie ad un'organizzazione agile e dinamica, l'associazione ha saputo intercettare e maturare i rapporti con i diversi giovani professionisti, musicisti e creativi della comunicazione, dando spazio per nove anni ad una serie di progetti, che nel tempo si sono dislocati e affermati a livello nazionale.

Quanto presentato a Rialto ha costituito inoltre materiale di ascolto, indagine e di confronto per un vastissimo numero di operatori musicali.

Alcuni di questi hanno a loro volta proposto nuove chiavi di lettura di un panorama ad oggi molto ricco.

Si pensi, ad esempio, a due festival della scena elettronica romana e nazionale, "Gemma – The Italian Label Contest" e "This is Rome", che hanno visto la loro nascita proprio al Rialto, offrendo ad operatori e ad un vasto pubblico il panorama musicale più innovativo del nostro territorio.

Grazie alla coproduzione e alla messa in rete dei soggetti territoriali (Rialto, Ass. Controchiave e LSD produzioni) è stata possibile la produzione della seconda edizione di "COSE *Incontri, incroci, attraversamenti, storie*".

Ogni lunedì, jazz, improvvisazione, musica contemporanea, insieme a l'arte visuale, la danza, la letteratura, il teatro, la sperimentazione e le connessioni in genere. Non un piccolo festival, ma una rassegna (senza contributo pubblico!) di 7 mesi, per un totale di 30 performance, e le esibizioni degli allievi selezionati delle scuole d'arte romane.

Il programma comprende artisti più emergenti accanto ad altri che può capitare di ascoltare in luoghi quali l'Auditorium o La Casa del Jazz (Maria Pia De Vito, Stefano Scodanibbio, Javier Girotto, Eleonora D'Anco, Louis Sclavis, Antonello Salis, Massimo Popolizio e altri)

PUBBLICAZIONI

Libretto stagione teatrale

Stampa della brochure di presentazione della stagione teatrale da ottobre a giugno

Edizioni 2006/2007; 2007/2008; 2008/2009

Tiratura 10000 copie; recapiti, spedizioni e distribuzione.

Minima Moralia

periodico di ambiente cultura e territorio a cura del Rialtooccupato.

tiratura 15000 copie; recapiti, spedizioni e distribuzione.

- **Gennaio 2007**

- **Futuro Prossimo – Where are we going?**

- Tematiche ambientali

- Interventi di: Patrizia Sentinelli (Vicemin. Affari esteri), Danielle Gattegno Mazzonis (sottosegretario di stato per i beni e le attività culturali), Enrico Nigris (docente universitario), Luigi Prestinzenza Puglisi (critico di architettura), Pietrangelo Pettenò (Cons. Regionale Veneto), Simone Ferretti (Architetto),

- **Aprile 2007**

- **Critica alle politiche dell'emergenza - Questione Capitale**

- Il nuovo Piano Regolatore Generale di Roma

- Interventi di

- Luigi Tamborrino – Associazione Culturale Rialtooccupato

- Paolo Ferrero (Ministro della Solidarietà Sociale)

- Paolo Menichetti (Nodo Ambientalista – Sinistra Europea)

- Alessandra Varisco (Architetto)

- Pippo Ciorra (Docente Universitario e Critico di Architettura)

- Stalkagency (associazione multidisciplinare di cultura urbana)

- **Ottobre 2007**
Metropolis: contenitori di quali contenuti - A che serve l'arte?
Arte e politica

Interventi di: Mario Perniola (Prof. Estetica Univ. Roma Tor Vergata), Goffredo Bettini (pres. Fondazione Cinema per Roma), Alessandro Langiu (artista), Renato Nicolini (Architetto), Graziani Graziani (giornalista)

- **Aprile 2008**
Illegali Siete Voi – Roma dopo Veltroni
La conclusione anticipata della consiliatura capitolina, il "modello roma"

Interventi di: Paolo Ciofi (Ass. Rinnovamento della Sinistra), Marco Bersani & Claudio Meloni (Attac Italia), Ciro Pesacane (Forum Ambientalista), Alessandro Portelli (Circolo Gianni Bosio), Angelo Tria (Transform! Italia), Stalkagency.

RIALTO magazine:

Nella stagione 2008/2009 viene prodotta "Rialtomagazine" una rivista gratuita mensile, di approfondimento dei contenuti in programma a Rialto.

STRUTTURA DEL PRODOTTO

Editoriale, interviste, servizi, schede di approfondimento, calendario attività, recapiti, punti di distribuzione.

REALIZZAZIONE

La rivista è realizzata in coordinamento con un team di specialisti in sviluppo editoriale, incaricati della redazione degli articoli, dell'impaginazione grafica, della finalizzazione del prodotto.

STAMPA

Stampa tipografica, tiratura 10000 copie mensili.

DISTRIBUZIONE

La rivista è distribuita e regolarmente reperibile in circa 150 luoghi ed esercizi pubblici.

RECAPITI

Viene inoltre recapitata ad un indirizzario di circa 1500 contatti, composti da giornalisti, operatori culturali, professionisti e dirigenti dell'amministrazione pubblica e di imprese private.

NUMERI PRODOTTI

Edizione 2008/2009: ott-nov08; dic08; gen09; feb09; mar09; apr.-mag.09

SITO WEB

La veste grafica e il funzionamento del sito vengono nel tempo aggiornati per garantire una comunicazione sempre ottimale.

2001: prima edizione del sito www.rialtosantambrogio.org; veste grafica e creazione a cura di professionista free-lance

Novembre 2004: seconda edizione del sito www.rialtosantambrogio.org; veste grafica e creazione a cura di professionisti free-lance.

Febbraio 2009: terza edizione del sito, nuovo dominio www.rialto.roma.it, doppia lingua italiano/inglese, veste grafica e creazione a cura di Xister, agenzia specializzata in cultural media e behavioural marketing

OSPITALITA' AD ALTRE ASSOCIAZIONI

Nella sede in via di S. Ambrogio 4, il Rialtoccupato ospita inoltre altre associazioni attive su tematiche culturali, ambientali e sociali, le quali hanno negli stessi ambienti la propria sede operativa.

L'associazione Rialtoccupato si occupa per tutte le altre della manutenzione e del pagamento della sede e delle utenze (luce, elettricità, acqua)

Attualmente le associazioni ospitate sono:

Circolo Gianni Bosio, Forum Ambientalista, Attac, Transform, Associazione Rinnovamento della Sinistra, Associazione Diritti Pedoni.