

CURRICULUM ANTONELLA USAI

FORMAZIONE, PREMI, LAVORO

Antonella inizia la sua formazione in danza all'età di otto anni presso la *scuola Farco Morra* di Torino, studiando dal 1980 al 1992 danza classica, moderna e contemporanea, flamenco e danza afro-cubana. In questo periodo i suoi insegnanti, oltre a *Monica Morra* e *Tiziana Farco*, sono: *Pasi Nieminen*, *Vivian Lorraine*, *Joseph Ruiz*, *Giulio Cantello* (danza classica); *Don Marasigan*, *Reginald Poitiers*, *Max Luna* (modern-contemporary); *Isabela Moises Fernandez*, *Manuel Betanzos* (danza classica spagnola e flamenco); *Katina Genero*, *Franca Aimone* (danza afro-cubana).

Dal 1990 al 1996 approfondisce lo studio della danza contemporanea e del teatro danza attraverso numerosi seminari, principalmente in Italia, Francia e Germania, studiando con *Grant McDaniel*, *Maloù Airaud*, *Monica Francia*, *Michele Abbondanza*, *Raffaella Giordano*, *Claude Coldy* e *Jean Luois Dupuy*, *Mario Barzaghi*... E' vincitrice di numerosi concorsi fra cui *Vignale Danza* (1992), *Castiglioncello* (1993 e 1994), *Tersicore d'oro Firenze* (1994), *Concorso città di Pinerolo* (1996). Nel 1996 è selezionata per partecipare al progetto *Unesco* per giovani coreografi dell' *Opera di Roma* condotto da *Sara Pardo*. Sempre nel 1996 inizia a lavorare come danzatrice professionista nella compagnia zurighese *Zet Tanztheater*. Nel 1997 è selezionata dal coreografo belga *Pierre Droulers* per prendere parte al processo creativo della nuova produzione *Multum in parvo*. Nel 1998 è ingaggiata dalla compagnia svizzera *Rigolo Tanzendes Theater* per la produzione *Sanddorn* diretta dal regista olandese *Paul Loomans*. Nel 1999 partecipa al progetto formativo voluto dal Rigolo in vista della costituzione di una nuova compagnia di danza che vede coinvolti i coreografi *Claude Coldy*, *Monica Francia*, *Maya Brosch*, *Pier Paolo Koss* e *Anzu Furukawa*. Nel frattempo inizia a fare ricerca per una tesi di laurea legata alla sacralità della danza. Nel 2000 grazie ad una borsa di studio governativa si reca in India, ad *Ahmedabad*, presso la *Darpana Academy of Performing Arts*, dove risiede quasi continuativamente dal 2000 al 2006. Qui oltre alla danza di stile *bharatanatyam*, studia *yoga*, *kathakali*, *kalaripayatt*, *danza folk e tribale indiana* e *canto di stile carnatico*. Nel 2002 *Mrinalini Sarabhai*, direttrice dell'Accademia, la ritiene pronta per la cerimonia di iniziazione definita "*Aradhana*". In seguito ottiene il *diploma in bharatanatyam* e prosegue i suoi studi di approfondimento con alcuni dei più noti insegnanti indiani fra cui: *Smt. Maheshwari Nagarajan*, *Shri M.V. Nagarajan*, *Shri T.V. Soundarajan*, *Smt. Krishnaveni Lakshmanan*. Contemporaneamente alla prosecuzione degli studi, entra a far parte (unica danzatrice occidentale) del *Darpana Performing Group* diretto da *Mrinalini* e *Mallika Sarabhai*, con cui compie tournée in tutta l'India e a Singapore.

Nel 2007 si laurea con 110 e lode in *Storia del Teatro* con una tesi dal titolo "*La danza indiana tra storia, mito e redenzione*." Sempre nel 2007 crea lo spettacolo *Viaje* presentato in Europa, Marocco e India e nel 2008 *Chi erano le Devadasi*.

Nel 2009 inizia il processo creativo dello spettacolo *Trittico per quattro stagioni e cinque elementi* e nell'agosto 2011 debutta al MAO di Torino con lo spettacolo *La danza Bharatanatyam tra storia, mito e attualità* di cui è anche autrice. Nel gennaio 2012 debutta con lo spettacolo *Trittico per quattro stagioni e cinque elementi* che vede la collaborazione del saxofonista *Andrea Ayace Ayassot*.

COLLABORAZIONI

Dal 1992 collabora con numerose compagnie di teatro e danza curando le coreografie, i movimenti di scena o l'aiuto regia. In particolare lavora con la compagnia *Fabularasa* nelle produzioni *Mondo Tondo*, *In fondo alla notte*, *Sono figlio del caos*; con la compagnia *T.I.R.* nelle produzioni *Silenzi: l'altra Medea*, *Luci d'asfalto* e *A cielo spento*. Nel 2001 crea lo spettacolo *Tat Tuam Assi* con i danzatori del *Darpana Performing Group* di Ahmedabad.

Nel 2002 conosce il pittore indiano *Subodh Poddar* e prende parte a *Dancescapes*, recitals di danza e pittura calligrafica, a fianco di nomi illustri della danza indiana come *Shankar Behera* e *Shovana Narayan*. Nel 2003 cura le coreografie e partecipa come danzatrice a due produzioni del regista romano *Massimiliano Troiani: Il giorno e la notte di Daniele Comboni e Eneide*. Nello stesso anno collabora con *Ambra Bergamasco* e il *Teatro l'Espace* di Torino per l'ideazione e la realizzazione della rassegna di musica e danza *Di dei e passanti*. Nel 2004 partecipa come danzatrice a *Tirtha*, spettacolo diretto da *Rita Maffei* (Teatro Stabile e di innovazione del Friuli Venezia Giulia) con la partecipazione di *Mallika Sarabhai*. Nello stesso anno collabora con la Compagnia *Artmedia* curando la coreografia di *Dejà Vu* insieme a *Cristina Viotti* e *Paolo Alfiero*. Nel 2004 e nel 2005 prende parte a due progetti della regista romana *Patrizia Masi: Frammenti di donna e Il baobab delle emozioni*.

Dal 2003 propone spettacoli tradizionali di *bharatanatyam* collaborando con musicisti di fama internazionale: *Chandra* nel 2003 con *Anupama Bhagwat* al sitar e *Nihar Mehta* alle tabla; *Shruti* nel 2004 con *Pushkala Gopal* al canto, *Jyotsna Shrikanth* al violino, *Alain Pantelimonff* al sitar e *Rao Narasimha Prakash* alle percussioni; *Talam* nel 2006 con *Pushkala Gopal*, *Jyotsna Shrikanth* e *Bhavani Shankar* alle percussioni. Quest'ultimo spettacolo viene presentato in prima assoluta al festival *Torino Spiritualità*. Nel 2005 inizia la collaborazione con l'associazione *Villa 5*. Partecipa alla rassegna *Belleville* con uno spettacolo di danza indiana e letture poetiche insieme all'attrice *Eliana Cantone* e prende parte agli spettacoli *USA in & out*, *Lune storte* e *Sconfinamenti* diretti e coordinati da *Rosanna Rabezzana*, *Mirella Violato* e *Susi Monzali*. Nel 2008 sempre *Villa 5* le commissiona la conferenza spettacolo dal titolo *Chi erano le devadasi*. Dal 2005 fa parte dell'associazione *Coorpi* alla quale fornisce l'idea di un *box* trasparente per *micro-performance* realizzato poi dall'architetto *Paolo Datablin*. Nel 2006 collabora con *Rosario Porrovecchio* alla creazione di *I come indiana* presentato al Circolo dei lettori di Torino.

Dal 2004 inizia la collaborazione con l'associazione *Il Mutamento Zona Castalia*, partecipando tra l'altro a *Le favole del Panchatantra*, alla serata *No Time* con *Alejandro Jodorowsky*, allo spettacolo *Nel ventre del bambino*. Nel 2008 collabora con l'artista visivo *Fulvio Colangelo* per l'installazione *Passaggio indiano*. Nel 2009 dirige insieme al regista *Ali Zeidi* lo spettacolo multimediale *Crossroads* e partecipa in qualità di danzatrice allo spettacolo di teatro equestre *Tat twam Asi*. Nel 2010 collabora con l'associazione *Saptak India* prendendo parte all'ideazione di uno spettacolo presentato al Museo di arte asiatica di Nizza e partecipa alla manifestazione *Mappamondo* ideata da *Chef Kumalè* e presentata al Borgo Medievale di Torino. Nel 2011 prende parte all'inaugurazione di *MAD*, Museo arte donne a *Villa 5* ideando una performance dal titolo *Random Dance* e coordina la Manifestazione *Diwali* al Borgo Medievale che vede la partecipazione di numerose associazioni e istituzioni legate all'India.

Sempre nel 2011 organizza insieme alle associazioni Villa 5 e Ginger Company e con la collaborazione della Prof.ssa Angelillo una conferenza-dimostrazione con le danzatrici Sunita e Rakhi della Comunità Kalbelia di Pushkar (India). Nel gennaio 2012 continua la collaborazione col MAO di Torino dove viene condotto il laboratorio *L'india a passo di danza* e dove viene replicato lo spettacolo *La danza Bharatanatyam tra storia, mito e attualità*.

INSEGNAMENTO

Nel 1990 inizia ad insegnare propedeutica alla danza e danza contemporanea presso la scuola *Lo Studio* diretta da *Monica Morra*. E' animatrice per alcuni anni, dal 1992 al 1994, dei progetti Estate Ragazzi dei Comuni di Chianocco e S. Giorio di Susa. Nel 1997 dà avvio a *N.A.D. (Nascere alla danza)*, seminari intensivi di danza e ricerca espressiva. Durante la permanenza in India continua ad occuparsi di formazione conducendo seminari di danza presso la *Darpana Academy*, *l'Alliance Francaise*, *la Mahatma Gandhi* ed il *National Institute of Design di Ahmedabad* e presso la *Utpal Shanghvi School di Mumbai*.

Dal 2004 collabora con la scuola di danza *Ginger Company* dove tiene corsi regolari di danza di stile *bharatanatyam* e seminari di danza *folk e tribale indiana*. Nel 2006 collabora con l'*Università degli Studi di Torino* conducendo una serie di incontri teorico-pratici sul corpo nella danza indiana.

Dal 2006 si occupa di formazione nella scuola primaria di Torino prendendo parte ai progetti *Pagine in danza e Forme in danza per momenti di musica* coordinati dalla Dr.ssa *Claudia Serra*. Sempre dal 2006 insegna regolarmente *yoga*. E' invitata a tenere seminari presso associazioni e istituzioni tra cui il Liceo Teatro Nuovo e il MAO, Museo di arte Orientale di Torino.

CONSULENZE E PARTECIPAZIONI TELEVISIVE

Nel 2006 è stata consulente per il *Comune di Torino, settore politiche giovanili*, per una ricerca-azione coordinata dalla Fondazione Fitzcarraldo sul tema della creatività giovanile. E' consulente regolare dell'associazione *Mutamento Zona Castalia* per quanto riguarda i progetti legati all'India. Nel 2002 ha preso parte a video educativi commissionati dal *Ministero indiano per lo sviluppo delle risorse umane*. Sue interviste e momenti di performance sono stati documentati dalla Dr.ssa *Andrée Grau*, direttrice del *dipartimento di danza dell'Università di Roehampton (UK)*, e dalla regista neozelandese *Zeha Patel*. Nel 2007 è stata ospite in due puntate dedicate all'India della trasmissione per ragazzi *Trebisonda* in onda su *RAI 3*.