

RAPHAEL BIANCO

Nato a Bombay (India), sin dall'età di 12 anni ha studiato danza classica e contemporanea con Susanna Egri, entrando nella sua Compagnia nel 1988. Nel **1988** consegue il diploma di **Maturità Classica** presso il **Liceo Classico Massimo D'Azeglio** a Torino, Nel **1991** si diploma a pieni voti all'**Università della Danza** per la formazione di coreografi studiando con eminenti nomi della coreografia, del teatro e della musicologia.

1) VICEPRESIDENTE E DIRETTORE ARTISTICO

1998 – ad oggi Vicepresidente Fondazione Egri per la Danza/ Direttore artistico Compagnia EgriBiancoDanza

Parallelamente all'attività creativa Raphael Bianco è dal 1998 **Socio fondatore e Vicepresidente** della **Fondazione Egri per la Danza** di cui gestisce coordinamento e progettualità. La Fondazione Egri per la danza, voluta e presieduta da Susanna Egri, pioniera della danza sin dagli anni 50.

Sono infatti assegnati a Raphael Bianco tutti i rapporti con le istituzioni pubbliche e private per l'ottenimento di fondi e la redazione dei progetti artistici, organizzativi, economico-finanziari previsti ogni anno. Dal 1999 sino ad oggi sono stati seguiti i seguenti Bandi tutti ad esito positivo e con costante incremento del contributo assegnato:

MIBACT – Dipartimento spettacolo dal Vivo Sovvenzione Danza Produzione art.8

REGIONE PIEMONTE – Assessorato alla Cultura Bando L.R. 58/78

CITTA' DI TORINO – Assessorato alla Cultura/ contributo Dipartimento Servizi Culturali-BANDO TAP

COMPAGNIA DI SAN PAOLO – Bando Arti Sceniche in Compagnia-Luoghi della Cultura

FONDAZIONE CRT – Bando NOTE&SIPARI E CONTRIBUTO ISTITUZIONALE

FONDAZIONE CRC . CUNEO- bando erogazioni ordinarie

FONDAZIONE CRB – BIELLA- bando erogazioni ordinarie e bando Cultura+ CONSIGLIO

REGIONALE DEL PIEMONTE

Nel 2021/2022 si aggiungono due importanti traguardi che mirano al consolidamento ed espansione della Fondazione Egri. Due progetti sono stati selezionati dalla Compagnia di San Paolo rispettivamente per il Bando Next You per il rilancio di enti culturali, e per il Bando Artwaves per la produzione teatrale.

Partnership attivate negli anni: Rete Nazionale Korto Circuito (rete di distribuzione di Compagnie sostenute dal MIC), Rete NEST, Fondazione Teatro Il Maggiore Verbania, Fondazione Casa Teatro Ragazzi e Giovani Torino, Associazione COORPI, Accademia Perosi di Biella, Associazione La Scatola Gialla di Cuneo, Mets – Dipartimento di Musica Elettronica del Conservatorio di Cuneo, Teatro Erios (Comune di Vigliano Biellese), Officina della Scrittura di Torino, OGR – Torino.

Raphael Bianco dirige e supervisiona il coordinamento di artisti, personale tecnico, reparto scenografico e costumi, ufficio stampa, ufficio promozionale, reparto grafico e informatico, responsabili amministrativi. Ha fortemente coinvolto e responsabilizzato lo staff, attraverso un'opera

di coesione del team che permette l'ottimizzazione delle risorse e la maggiore consapevolezza nella conduzione e realizzazione dei progetti in ogni loro fase o sezione.

Raphael Bianco è stato inoltre l'artefice della creazione del **network di programmazione e produzione – IPUNTIDANZA**, una rete di scambi di servizi per la produzione, l'ospitalità e la promozione della danza su tutto il territorio piemontese e non solo, collaborando con otto Comuni diversi. IPUNTIDANZA hanno favorito la distribuzione di spettacoli, lo scambio culturale e la visibilità delle produzioni, oltre all'ottenimento di fondi *ad hoc* e il sostegno di tutte le amministrazioni locali coinvolte, la creazione di nuove partnership, coinvolgimento degli stakeholders nelle scelte programmatiche, implementazione di una teoria del cambiamento e di impatti di carattere sociale e culturale ad essa legati.

Raphael Bianco al di là della programmazione di spettacoli prodotti della Fondazione Egri ha creato tre sezioni che contraddistinguono il network per la particolare configurazione.

- 1) La sezione INTERSCAMBI COREOGRAFICI: dedicata agli scambi coreografici e culturali nazionali ed internazionali
- 2) La sezione DANZA A KMO: focus della programmazione volto a valorizzare il quartiere di Crocetta di Torino attraverso eventi performativi negli spazi della Fondazione Egri, e più precisamente nella sala prove della Compagnia EgriBiancoDanza
- 3) La sezione DANZA OLTRE LE BARRIERE: ricco cartellone di spettacoli ed eventi performativi, attività di formazione e aggregazione e inclusione sociale che animeranno la Città di Torino.
- 4) La sezione SHOWCASE: dedicata ai giovani coreografi in residenza con la Compagnia EgriBiancoDanza
- 5) La sezione del BANDO AREPO per coreografi over 35 in residenza con la Compagnia EgriBiancoDanza
- 6) IPUNTIHOME: proposte digitali della Fondazione Egri (2020 – 2021)

La sezione INTERSCAMBI è personalmente curata da Raphael Bianco e prevede l'ospitalità di compagnie nazionali ed internazionali per la creazione di un circuito che favorisca scambi culturali, la visibilità delle compagnie, il reciproco aiuto e l'adesione a progetti su scala europea. Lo dimostra l'operazione "Europe Now, Europe without borders" (2010) promossa dal **Balletto Nazionale Macedone** partner ed ospite della Fondazione Egri (progetto che coinvolgeva Grecia, Macedonia, Francia, Portogallo, Italia) o la più recente **Biennale di Danza Contemporanea di Gyor in Ungheria (2014)**. La sezione INTERSCAMBI ha permesso la circuitazione di Compagnie di Danza e Teatro Danza oltre allo scambio artistico coinvolgendo i seguenti paesi: **Islanda, Italia, Macedonia, Portogallo, Burkina Faso, Ungheria** e per il **2021 Lituania** (Compagnia Nazionale Lituana di Danza Contemporanea) e **Spagna** (Compagnia OtrDanza). Grazie alla tipologia di scambio la Fondazione Egri sarà presente nel Festival Internazionale *Aura Dance Festival* in Lituania e al Festival *Avril Dansa* in Alicante (Spagna).

Altra sezione di rilievo è senza dubbio la vetrina **SHOWCASE**. Dal 2011 Raphael Bianco, rispondendo agli scopi statutari della Fondazione Egri nell'ambito della formazione e sostegno di giovani artisti, ha attivato una speciale sezione, dove attraverso un'opera di **tutoraggio** segue giovani coreografi in un confronto diretto su temi essenziali della "composizione coreografica" e del "fare teatro". I risultati degli studi sono opere sempre più complesse realizzate con i danzatori della Compagnia EgriBiancoDanza, che vengono periodicamente inserite nella programmazione dei PUNTIDANZA nella vetrina dedicata "Showcase". Oltre al coinvolgimento dei danzatori stessi della Compagnia che hanno

espresso la volontà di esprimersi come coreografi, il bando è stato aperto a scala nazionale e sono stati selezionati giovani coreografi che successivamente si sono affermati come tra i più promettenti della scena italiana, tra i vari ad esempio Adriano Bolognino, Pablo Girolami e Sofia Nappi.

La volontà della trasmissione del sapere è alla base del progetto che Raphael Bianco promuove da anni, questo stesso criterio pedagogico didattico si esprime anche nell'ambito del polo formativo della Fondazione legato alla storica **Scuola di Danza Susanna Egri**, dove Raphael Bianco svolge un lavoro di formazione e avviamento professionale nell'ambito della danza contemporanea, stimolando la creatività e il rafforzamento tecnico-interpretativo degli studenti attraverso laboratori tematici ed approccio al repertorio professionale, oggi soprattutto focalizzato sul corso AFED (Alta Formazione Egri Danza).

Un'iniziativa sempre ne IPUNTIDANZA è il costante rapporto col pubblico attraverso i **PUNTIDINCONTRO oggi il progetto Professione Spettatore**. Il pubblico che fruisce della programmazione viene coinvolto in un costante confronto, per approfondire temi e spettacoli proposti, con un conseguente arricchimento. Le modalità di coinvolgimento sono molteplici e partono dal dibattito alle prove aperte, ed inoltre vere *performance site specific* dalla forte componente aggregativa anche in collaborazione con le amministrazioni locali (partecipazioni a feste patronali, incursioni in musei e mercati ecc). La fidelizzazione di differenti fasce di pubblico ha permesso il consolidamento di un nucleo stabile di fruitori della Stagione con una conseguente ricaduta positiva in termini economici e culturali.

Raphael Bianco attraverso l'opera artistica e organizzativa, ha una visione dell'arte e della cultura come mezzo espressivo per arricchire ed elevare il livello intellettuale e spirituale della comunità, ma sono anche ben presenti nella gestione della programmazione, le linee di marketing culturale che oggi rendono il prodotto culturale un potenziale elemento di profitto alternativo ad un mercato stagnante e non competitivo. La valorizzazione del patrimonio e l'innovazione creativa sono concepiti anche come elementi di profitto alla base della direzione artistica e organizzativa per una gestione moderna e dinamica dell'Impresa Culturale.

2) IL DANZATORE

Inizia la sua carriera di danzatore professionista presso la compagnia I Balletti di Susanna Egri dal 1988 al 1992. In seguito inizia la carriera internazionale: dal 1992 al 1994 danza con la **Compagnia Nazionale Norvegese di Danza Contemporanea Carte Blanche** a Bergen (coreografie di Rui Horta, T. O'Connor, I.C. Johanssen, Solvi Edvardsen, Arne Fogerholt). dal 1994-1995 danzatore del **Ensemble di Micha Van Hoecke** a Castiglioncello dal 1995-1999 danzatore stabile al **Ballet du Nord- Centro Coreografico Nazionale** in Francia a Roubaix, lavorando con J.C.Gallotta, C.Brumachon, P. Rioult, Niels Christe e danzando come solista in molte produzioni della coreografa e direttrice Maryse Delente.

Premio Positano al Merito come danzatore e coreografo – 1991 1° premio Concorso Torino Danza – 1992

1° premio Concorso Internazionale per giovani danzatori di Rieti Categoria Moderno Seniores –1992

Finalista Concorso Internazionale di Parigi, sezione danza contemporanea seniores (1994).

3) IL COREOGRAFO

Dal 1992 ha realizzato coreografie per la Compagnia “I Balletti di Susanna Egri”, per vari spettacoli di Gala, Festival internazionali e per l'Opera "Macbeth" di G.Verdi al Teatro Comunale di Pisa (1994). Nel 1999, in collaborazione con la Televisione di Stato Ungherese, realizza una trasposizione video del duo *Clair de Lune*.

Dal 1999 è coreografo residente della Compagnia EgriBiancoDanza con cui ha realizzato numerosi balletti commissionati da importanti Festival nazionali ed internazionali (Festival dell'Infiolata a Genzano, Budapest Spring Festival e Festival TorinoDanza, Festival Internazionale di Danza al Teatro Taganka di Mosca, Stagione del Teatro Nazionale della Danza Camoes di Lisbona, Festival Internazionale di Belgrado). Nel **febbraio del 2003 RaisatShow co-produce insieme a TorinoDanza** un cortometraggio inserito nella rassegna di videodanza *Movimento* dal titolo *Tangostory* (regia Elena Sorrentino), di cui Raphael Bianco crea la coreografia, selezionato in Festival Internazionali.

Ha collaborato con grandi nomi della scenografia Italiana: con **Emanuele Luzzati** per i balletti “Apres Midi d'un faune” e “Il Cioccolato” e **Eugenio Guglielminetti** per “Le Serve”.

Nella primavera 2005 è invitato dalla Compagnia del **Balletto Nazionale di Gyor** (Ungheria) a riallestire per il loro repertorio il balletto *Mysterious Visions* e nel febbraio 2009 è invitato dal **Balletto Nazionale di Macedonia** a riallestire per il loro repertorio il balletto *Feroce Partita*.

Recentemente la ricerca di Raphael Bianco si è rivolta più alla dimensione della performance, alternando opere installative e site specific. Dalle **contaminazione fra i generi** ne sono scaturiti lavori installativi come: “Mystery Sonata”, creazione del 2013 creata in collaborazione col Duo artistico Allis/Filliol ospitata poi in rinomati musei Italiani (**MAXXI – Roma, Museo per l'Arte Contemporanea-Rivoli**, nonché all'estero al **Festival Internazionale di Sarajevo**), o site specific come “Itinerario per una possibile salvezza” creazione per 4 uomini concepita per il **Tunnel Borbonico di Napoli** nell'ambito del **Napoli Fringe Festival 2013**, l'installazione “Memorie di Pietra” del 2014 alla **Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino** in stretta collaborazione con lo **scultore sardo Pinuccio Sciola** e ancora “Faust – deep web” che ha debuttato nel 2017 in stretta collaborazione col *visual artist* Matteo Stocco e in coproduzione con la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, installazione coreografica che ha riscosso un sensazionale successo di pubblico e critica. Nel 2021 nasce **COREOFONIE#Le Sacre**, versione site specific della Sagra della Primavera in collaborazione con il **METS-dipartimento musica elettronica del Conservatorio di Cuneo**, grande successo alla Venaria Reale e al Festival Mirabilia.

Sono da menzionare inoltre i lavori di stampo teatrale come le originali versioni dei capolavori stravinskiani “Le Sacre” (2010), “Les Noces” (2011) ospitati rispettivamente al Mittelfest di Cividale del Friuli e al Teatro Nazionale della Danza di Budapest, o “Nowhere” ospitato al celebre “Aura International Dance Festival (ottobre 2014) uno dei più importanti Festival di danza del Nord Europa ed inoltre “Life” ospitato al più importante Festival Internazionale di Teatro Contemporaneo lituano “Son of the soils” a Rokiskis. Oltre a rivisitare importanti classici dei Ballets Russes ed in particolare opere di Vaslav Nijinsky come il già menzionato “Le Sacre”, “L'après midi d'un faune” (2002 - rappresentato fra l'altro al Teatro Champs Elysées di Parigi), “Till Eulenspiegel” (2009) : nel 2008 crea “Labirinto d'ombre” espressamente dedicato alla follia del geniale danzatore e coreografo dei Ballets Russes, coreografia anch'essa ospite del **Mittelfest** e nel giugno 2014 della prestigiosa **Biennale della Danza di Gyor** (Ungheria). Nel luglio 2016 il Vignale Monferrato Festival (sotto la direzione di Paolo Cantù e la consulenza di Gigi Cristoforetti), gli commissiona “Sogno di una notte di mezza estate” spettacolo itinerante che ha riscosso notevole successo di pubblico e critica.

Raphael Bianco, sceglie un percorso creativo a tappe sia per la propria Compagnia che per il pubblico. Propone quindi due trilogie da sviluppare tra il 2015 e il 2020. La prima, Trilogia della Civiltà dedicata a personaggi leggendari della cultura occidentale con le opere Orlando, Faust e Prometeo (dove collaborano altri 3 coreografi, Patricia Apergi, Marco Chenevier e Salvatore Romania). La seconda ,ERGO SUM dedicata a pensatori che hanno profondamente marcato la storia dell'uomo come Montaigne, Leonardo , Einstein e Descartes.

Raphael Bianco trova nella versatilità la forza dell'ispirazione, attingendo da molteplici stili e soggetti, gli stimoli per tutte le sue coreografie, sempre nuove nell'impianto e nelle dinamiche creative, aperte ad ogni forma d'arte, per una comunicazione diretta e senza preclusioni di sorta, affrontando tematiche a volte leggere a volte legate a cocenti temi dell'attualità o nell'esplorazione più profonda dell'animo umano.

A tal proposito le recenti creazioni post pandemia Quartetto per la fine del tempo (2020) e Scritto sul mio corpo (2021), raccogliendo le testimonianze della comunità attraverso il progetto digitale Racconta-mi-Racconto. Da questa esperienza si è sviluppato negli anni 2022 e 2023 il Progetto EarthHeart – Il cuore della Terra in due fasi: una prima fase si è svolta sul territorio piemontese e ligure (fra montagna, pianura e mare) e ha previsto una prima sezione di ricerca *in situ* e la sua restituzione pubblica in forma performativa, e una seconda fase di rielaborazione teatrale e drammaturgica basata sulle esperienze raccolte nei differenti ecosistemi durante la prima fase. Questo progetto ha aperto una nuova via di ricerca per la Compagnia EgriBiancoDanza insieme a Raphael Bianco che il coreografo ha definito come produzione diffusa. Una nuova metodologia di ricerca che prevede più step in un arco temporale più ampio, in cui il lavoro in studio danza è il punto di arrivo per la definizione del materiale coreografico che darà vita ad una prima fase installativa a cui è seguita la pièce teatrale.

Premio migliore creazione coreografica PREMIO SOLOCOREOGRAFICO 2021

Premio ROMAINDANZA 2013 per la Coreografia

Premio speciale del Pubblico al Festival Internazionale di Sarajevo 2013

Premio Solo coreografico – Migliore coreografia 2021