

Cantiere Futuro Serie 1 Puntata 1

Blow up

Per fare una torta sono necessari gli ingredienti, alcuni a conoscenza di tutti, altri speciali, a volte segreti. Ma il trucco è come combinarli insieme. Così accade negli spettacoli: alcuni elementi sono imprescindibili, altri sgorgano dalla fantasia degli artisti. Questo è il grande mistero che si risolve soltanto nel momento in cui avviene e voi sarete lì, parte di questo miracolo.

Ma per risolvere i misteri sono necessari degli indizi. E noi ve li forniremo in varie puntate fino allo spettacolo stesso ... vediamo quanto siete in gamba!

Indizio 1 – Serie 1

Foto Giulia Bravi

Squadra Investigativa

Giulia Bravi

@Silvia Mercantelli – @Alla Munchenbach

Cantiere Futuro Serie 1 Puntata 2

I misteri del Magnolfi

Come figure furtive entriamo nella sala del Magnolfi a inizio febbraio.

Andiamo a scoprire cosa si cela dietro *Cantiere Futuro*, progetto promosso da Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Teatro Metastasio Stabile della Toscana, che si apre a tre nuovi gruppi e alle loro produzioni.

Già sulla porta di legno chiaro ci accolgono strane sonorità, voci particolari, attutite e stridenti.

Da dove, da chi provengono tali suoni? Siamo certi voler entrare? Che ci sarà dietro?

Indizio 1 – Serie 1

Foto Giulia Bravi

L'apriamo: guardinghi e sensi all'erta. Siamo dentro.

Strana atmosfera: qui sta accadendo qualcosa.

Nel cono di luce al momento solo un tavolino.

Allungando le mani possiamo prendere quei testi.

Mani non nostre. Di chi saranno?

Indizio 2 – Serie 1 Foto Silvia Mercantelli

Squadra Investigativa

Silvia Mercantelli

@Alla Munchenbach – @Giulia Bravi

Cantiere Futuro Serie 1 Puntata 3

Pas de quoi!

I fantasmi del luogo si stanno risvegliando! E' solo questione di attimi, un piccolo qui pro quo, e veniamo travolti da voci sinistre che graffiano l'aria con sfumature di grigio e saette!

Venite con me. A mille ce n'è ... ti prende per mano e non sai più dov'è!
Un consiglio? Occhio a quei libri ... mi sa tanto che portano solo guai!

Indizio 2 – Serie 1 Foto Silvia Mercantelli

Ma questa è una giostra signore e signori! Potreste cadere nel baratro e finire nelle braccia di qualche spirito che non si è separato dal suo campo astrale ... Oppure dovrei dirvi: visto che siete qui e ne avete la possibilità ... non indugiate! Seguite il vostro cuore e ... le nostre prossime puntate!

Indizio 3 – Serie 1

Foto Alla Munchenbach

Squadra Investigativa

Alla Munchenbach

@Giulia Bravi – @Silvia Mercantelli

Cantiere Futuro Serie 1 Puntata 4

Buongiorno principessa!

E adesso meglio scendere giù da questa giostra ... in fondo prima che inizi a girare la testa dobbiamo risolvere queste indagini!! Ma torniamo a quanto sino a ora abbiamo appreso: prima la nostra attenzione è stata incuriosita e catturata da una serie di rumori sinistri, poi è stata la volta dell'incontro con la moltitudine di libri su tempi remoti e alto e basso Medioevo. A questo punto forse una qualche idea si va delineando in mezzo ai nostri indizi. L'indagine sta assumendo tinte calde, e la pista conduce inevitabilmente a porsi una domanda: e se la giostra fosse un torneo e la posta fosse il cuore di una fanciulla?

Indizio 3 - Serie 1 Foto Alla Munchenbach

Nel Medioevo è risaputo che, secondo il cerimoniale cortese, dimostrarsi gentile e servizievole fosse considerato una nobile virtù e pare ancora che l'uomo fosse il vassallo, sempre a cavallo, e la donna la sua padrona ma pur sempre rinchiusa in qualche torre o castello.

E se fosse questa la pista giusta?

E' pur vero che al giorno d'oggi la pregevole dote della cortesia e della buona creanza sta diventando merce rara. Dunque non ci pare cosa errata, ma al contrario motivata e sacrosanta, se qualcuno avesse deciso di improvvisarsi trovador e, come un giullare, iniziasse ad andare di corte in corte a parlar di sentimenti puri e gesta eroiche. E soprattutto pare giusto e d'uopo che vada cantando di Lui, il più grande e sublime dei sentimenti. Quello che, per intenderci, se qualcuno non avesse un giorno iniziato a nominare forse ancora nessuno magari saprebbe di che si tratta. Ma sì, certo avete inteso benissimo: parliamo dell'Amore! Ovvero della magica ricetta per aprire il cuore! O per dirla in altre parole: del grattacapo per eccellenza, quello che fa dannare tutti gli uomini e le donne in seacula seaculorum!

Si narra ancora che i salotti di corte fossero luogo di dibattiti accesi dove discuter di corteggiamento, leggere testi romantici e dissertare di educazione sentimentale. Che sia questo lo spunto, tra sacro e profano, a ispirare, oggi come allora, gli autori della messa in scena di questa singolar tenzone?

L'intuito investigativo induce a propendere per una nuova ipotesi: in questo dolce e leggero sfiorar di mani non possono che celarsi due misteriose identità. Non vi sono più dubbi: di certo siamo davanti al nostro prossimo indizio.

Indizio 4 – Serie 1

Squadra Investigativa

Alla Munchenbach

@Giulia Bravi – @Silvia Mercantelli

Cantiere Futuro Serie 1 Puntata 5

“Noi leggiavamo un giorno per diletto di Lancialotto come amor lo strinse”

(Dante, *La divina commedia, Inferno, Canto V, v. 127-128*)

Indizio 4 – Serie 1

Svelato il mistero delle mani che si toccano: sono quelle di Lancillotto, miei signori, e della bella Ginevra. Il loro amore adulterino, triste e disperato è noto a tutti. Negli anni è divenuto il simbolo tangibile dell'amor cortese: quello tra un nobile cavaliere e la moglie del suo signore. Tanto che perfino Dante ne risveglia i fantasmi nel V canto dell'*Inferno*. Il poeta fiorentino ci racconta la storia dei peccatori Paolo e Francesca i quali si innamorarono illecitamente, con la complicità del “Galeotto” romanzo cavalleresco che racconta del paladino e della sua amata regina. La storia è piena di coppie simili, di tanti Lancillotto e Ginevra, Paolo e Francesca del 2000. Sono passati molti secoli e ancora nessuno ha svelato il mistero di questa forza misteriosa e travolgente, capace di andare contro a qualsiasi morale e principio.

“Quando la mano di un uomo tocca la mano di una donna, entrambi toccano il cuore dell'eternità” dice Kahil Gibran: difatti l'amore è un sentimento eterno, ha attraversato ogni epoca, ha indossato abiti e volti diversi, si è impossessato di simbologie e rappresentazioni altre. La vostra Squadra Investigativa ha scoperto che è proprio questo il *fil rouge* dello spettacolo: l'amore al passato remoto, passato prossimo e presente, vissuto dalla coppia, da un nucleo di due persone.

Nuove domande si affacciano alla nostra mente. Come si è evoluta in pratica l'espressione di questo sentimento? Il suo linguaggio, la percezione che ne abbiamo oggi in questa nuova società. Come lo rappresenteranno i nostri attori? Intanto vi lasciamo un'altra traccia.

Indizio 5 – Serie 1
Foto Silvia Mercantelli

Squadra Investigativa
Giulia Bravi

@Silvia Mercantelli – @Alla Munchenbach

Cantiere Futuro Serie 1 Puntata 6

Graal: coppe e coppie

Raccontato da Chrétien de Troyes nel *Perceval*, il Graal porta con sé un alone di mistero congeniale alla nostra Squadra Investigativa.

Diviene Sacro in riferimento all'Ultima Cena e alla Crocifissione (per raccogliere il sangue di Cristo), compare in varie situazioni e forme, e lo ritroviamo connesso alla Tavola Rotonda di Re Artù.

Imbattendoci casualmente in un esemplare al Teatro Magnolfi, lo analizziamo con cura per verificarne autenticità e contenuto, pronte a condividere con voi le nostre deduzioni.

L'aspetto del calice è solido e nobile. Sembra fatto per durare nel tempo ed elevarci, al contempo ci attrae, incuriosisce, è alla nostra portata. Quindi, come prevede l'allestimento dello spettacolo che stiamo indagando, possiamo accettarlo come simbolo di Amore.

Facile a sciversi la parola Amore, ma a tradurla in scena?

Sarà una lettura, come si usava ai tempi dell'amor cortese, a raccoglierci a corte, o saranno i frizzi e lazzi in cui si incrociano coppie e narrazioni, a intrattenerci?

Le strane sonorità percepite all'inizio del percorso, si van facendo voci e parole, assumono corpo e gesto, diventano passi e musica, sospiri, canti e incanti.

A cosa assisteremo dunque?

Azioni sceniche che muovono da un altro testo di Chrétien de Troyes,

Lancelot ou le chevalier de la charrette, e si sviluppano arrivando

fino a oggi. Frammenti che ruotano attorno al concetto di amore o di coppia, legami fra persone di luoghi e tempi diversi, inclusi i reali protagonisti scenici.

Già, ma chi saranno gli attori?

Chi varcherà la stretta porta che divide la platea dal palco del Magnolfi?

Chi aprirà quel sipario?

Lo scopriremo assieme tornando prossimamente sulla scena imputata, con lo stesso gruppo.

Nel frattempo chissà chi altri calcherà il medesimo palcoscenico?

Saremo pronte a dileguare anche questo dubbio.

A breve.

Squadra Investigativa

Silvia Mercantelli

@Alla Munchenbach – @Giulia Bravi

Indizio 5 – Serie 1

Foto Silvia Mercantelli

Indizio 6 – Serie 1

Cantiere Futuro Serie 1 Puntata 7

Pagano/Ventriglia

Indizio 6 – Serie 1

Foto Silvia Mercantelli

Fabio Pagano e Cecilia Ventriglia: ecco svelato il gruppo protagonista della nostra prima Serie, giunta all'ultima Fase di presentazione per Cantiere Futuro, il progetto che porterà al Magnolfi (un particolare della sala teatrale nell'indizio), tre spettacoli di compagnie emergenti.

Gruppo abbiamo scritto, ma forse sarebbe più appropriato duo, in quanto lavorano da soli, senza dramaturg e/o regista.

Fabio Pagano è laureato in indirizzo Cinema al CMT di Pisa, ha una formazione in movimento creativo e danza, inclusa la frequentazione del Workcenter di Jerzy Grotowski e Thomas Richards a Wroclaw. Lavora con coreografi quali Giorgio Rossi, Raffaella Giordano e Roberto Castello, fra gli altri. Per la Rai nel 2010 interpreta la sigla della trasmissione *Vieni via con me* di Fabio Fazio e Roberto Saviano.

Cecilia Ventriglia è laureata in Scienze della Comunicazione, ginnasta ritmica a livello agonistico nazionale, studia movimento in diversi tipi di danza e si perfeziona con coreografi quali Abbondanza/Bertoni, Raffaella Giordano, Simona Bucci, e altri. Lavora con la Compagnia di Teatro Fisico Farm in the Cave di Praga, è coautrice e interprete di vari spettacoli fra cui *L'uccello di fuoco* (per l'infanzia). Partecipa al videoclip *Mezzogiorno* di Lorenzo Jovanotti nel 2009.

Pagano e Ventriglia si conoscono una decina di anni fa, lavorando entrambi con Sosta Palmizi, quindi in ambito danza contemporanea.

Da un anno a questa parte intraprendono un comune viaggio artistico grazie a residenze offerte da altri

gruppi, alla ricerca di un loro spazio espressivo, di comunanze e possibilità sceniche.

Questa la Compagnia: quale sarà il progetto in dettaglio?

Lo sveleremo nelle prossime due puntate, ultime per adesso con loro.

Squadra Investigativa

Silvia Mercantelli

@Alla Munchenbach – @Giulia Bravi

Cantiere Futuro Serie 1 Puntata 8

Un eterno conflitto chiamato Amore

Punto di partenza del progetto è il famosissimo romanzo cavalleresco di Chrétien de Troyes, *Lancillotto o il cavaliere della carretta*. Perché questo testo? Semplicemente perché un loro carissimo amico, qualche tempo fa ha chiesto: “ma perché voi due non fate uno spettacolo su Lancillotto e Ginevra?”. L’idea aveva divertito i due artisti e la loro immaginazione è subito volata verso qualcosa di molto scherzoso e

ironico che ruotasse intorno al tema dell’amore. Successivamente è diventato un bel pretesto per documentarsi e andare poi in sala a lavorare, fare improvvisazioni, sperimentare possibilità di movimento, cantare, mettersi in gioco.

Inevitabilmente sono scaturite le domande: Cosa potrebbe accadere oggi in una corte? Che tipi di uomini e donne si troverebbero a discutere d’amore? Esistono delle convenzioni amorose oggi? Quali tipi di relazioni si possono instaurare tra un uomo e una donna?

Attraverso questi interrogativi e queste riflessioni, Cecilia e Fabio, hanno messo in campo un processo creativo che ha prodotto, in queste poche settimane di lavoro al Magnolfi, moltissimo materiale sia di prosa, sia di coreografia; forse molto più di quanto loro stessi avrebbero mai immaginato. L’elaborazione estiva li porterà a selezionare il materiale scaturito e a riorganizzarlo, alla ricerca di una sintesi che colga l’essenza di questo loro interessantissimo studio e confronto. L’assenza di una regia esterna li porta a fare uno sforzo maggiore, quello di guardare al loro lavoro cercando il giusto distacco. Qualche problema è nato dal rapporto con il luogo scenico del Magnolfi che tende a contenere molto le esuberanze di queste giovani compagnie, costringendole a prendere le misure e a trovare nuove soluzioni per superarne i limiti.

Che spettacolo ci porteranno questo autunno? Lo capirete meglio nella prossima puntata!

Squadra Investigativa

Alla Munchenbach

@Giulia Bravi - @Silvia Mercantelli

Cantiere Futuro Serie 1 Puntata 9

Corte d'amor

Corte d'amor, ebbene sì. Ecco svelato il titolo dello spettacolo. Si parla dunque di amore tra le mura del Magnolfi: quello di Lancillotto e Ginevra (ma questo lo avrete capito già da un pezzo, miei cari detective) al tempo dei Trovadori, dei giullari, delle dame e dei cavalieri "senza macchia e senza paura". Fabio Pagano e Cecilia Ventriglia, come due viaggiatori nel tempo, hanno usato il passato per fare da cornice al presente. Durante le prove abbiamo visto sfilare svariati tipi di uomini e donne del tempo passato, impegnati in bagarre amorose. Il romanzo cavalleresco alla stregua di una *telenovela*, scatena moti di auto identificazione nei protagonisti. Gli attori hanno provato a utilizzare lo stesso sguardo degli autori di poemi cavallereschi, per indagare le convenzioni amorose odierne in tutte le loro sfaccettature. L'amore è prima di tutto materia umana e attraversa le espressioni e i linguaggi di ogni epoca, plasmandoli da attore e lasciandosi a sua volta permeare. Avrebbe potuto intitolarsi, più banalmente, *L'amore ai tempi di Facebook*; è molto di più.

Siamo alla fine della nostra prima indagine; adesso tocca a voi, ultimo ingrediente della torta, far sì che la magica macchina teatrale si metta in moto.

Foto Giulia Bravi

Squadra Investigativa

Giulia Bravi

@Silvia Mercantelli - @Alla Munchenbach