

venerdì h 21
9 marzo 2018

CAROVANA DEI VERSI
PAROLA IN AZIONE

presenta

BAR TENZONE

LA COMMEDIA TRA SKA&METAL (INFERNO)

Alice Cooper e Fëdor Dostoevskij vestono i panni di Virgilio.

Dante somministra boccali di birra a due avventori
che trasformano il bar in arena di sfida all'ultimo verso a
suoni di metal&ska e delle invettive poetiche&politiche
delle riscritture dell'opera del Sommo Poeta.

trattazione drammaturgica originale sui versi de

DANTESKA (Giuseppe Ciarallo) | METALLI COMMEDIA (Chiara Daino)
BANDA A MANO LIBERA | DIVINA COMMEDIA (Dante Alighieri)

interpretazione Antonella VISCONTI & Giuseppe CIARALLO

somministrazione

Anna BOTTER

danzazione

Marco TAVAZZI

illuminazione

Giovanni DAL CIN

performance

a cura di ombretta diaferia

TEATRO PERIFERICO
via IV Novembre n.4
CASSANO VALCUVIA (VA)

IL DEBUTTO DELLA SPERIMENTAZIONE

incubAzione

la trattAzione drammaturgica della performAzione corale

(sperimentAzione di memoria beniana)

"non ai morti, ma ai feriti
da feriti a morte!" (CB)

Alice Cooper e Fëdor Dostoevskij vestono i panni di Virgilio.
Dante somministra boccali di birra a due avventori e trasforma il bar in arena di sfida all'ultimo verso a suon di metal&ska e delle invettive poetiche&politiche&sociali delle riscritture dell'opera del Sommo Poeta.

Tre livelli di azione, nella duplicità dei ruoli, portano al centro del palco il libro e la sua gabbia: unità di tempo, azione e luogo per partecipare alla Commedia del 1321 e delle sue contemporanee ispirazioni.

trattAzione drammaturgica originale sui versi di

DANTESKA | Giuseppe Ciarallo | PAGINAUNO | 2011

METALLI COMMEDIA | Chiara Daino | THAUMA | 2010

BANDA A MANO LIBERA | AAVV | abrigliasciolta | 2009

COMMEDIA | Dante Alighieri | dal 1304 circa

1472 editio princeps | 1555 DIVINA COMMEDIA

testi in azione di carovana dei versi | poesia in azione abrigliasciolta
Antonella Visconti, Anna Botter, BANDA A MANO LIBERA, Chiara Daino, Dante, Giuseppe Ciarallo, Marco Tavazzi, Ombretta Diaferia

drammatizzAzione | installAzione | sonorizzAzione | performAzione
a cura di ombretta diaferia | abrigliasciolta

interpretAzione

ANTONELLA VISCONTI (condannata sfIDANTE in bar infernali)

GIUSEPPE CIARALLO (l'autore sfIDANTE)

somministrAzione dantesca ANNA BOTTER

dannAzione MARCO TAVAZZI (il condannato sfIDANTE)

intonAzione corale

CAROVANA DEI VERSI | PAROLA IN AZIONE abrigliasciolta

illuminAzione

GIOVANNI DAL CIN – WILDESIGNART

creAzione scenografica

Alessandro Gianni | Giovanni Dal Cin | Ombretta Diaferia

9.03.18 prima per il pubblico Teatro Periferico di Cassano Valcuvia (Va)

abrigliasciolta – percorsi, segnali, edizioni del pensiero itinerante e corale

contact phone: +39.0332.320167 - +39.334.8683364

contact e-mail: press@abrigliasciolta.com | contact web www.abrigliasciolta.it

la trattAzione in edizione limitata per gli spettatori

carovana dei versi
parola in azione

incubAzione la sfidANTE parola in azione

(sperimentAzione di memoria beniana)

"non ai morti, ma ai feriti
da feriti a morte!" (CB)

È proprio Dante a portarci nel suo Inferno, a scena aperta.
È proprio il versificatore della Commedia a introdurci

"Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura,
ché la diritta via era smarrita."

È un Sommo Poeta contemporaneo, donna e oste, attualizzato dai gironi dei giorni nostri: quello degli insegnanti (diseducatori), dei poeti (navigatori), dei politici (malfattori). Il singolare versATORE, tra dantesche e infernali terzine, presiede il banco della sfida tra astanti: sotto la sua attenta guida entrano in azione riscritture della Commedia tra contrappassi "formativi", invettive poetiche di versificatori onfaloscopici e gregari di oggi della METALLI COMMEDIA di Chiara Daino, gironi della politica del XXI secolo del DANTESKA di Giuseppe Ciarallo e i versi ristretti della dannAzione del "male di vivere" di BANDA A MANO LIBERA – DETENUTI IN AZIONE.

BAR TENZONE è la trattAzione drammaturgica, originata da quella dantesca tra i due autori, Ciarallo e Daino, presieduta da Visconti e consumata in ALOUD abrigliasciolta 2016.

BAR TENZONE è una sfida in versi per riportare parola, autori e lettori al centro del palco.

È un messaggio chiaro e forte: uscire a "riveder le stelle".

Oggi, proprio come nel '300 dell'esiliato Dante, che compose la Commedia come poema didattico-allegorico, in endecasillabi e in terza rima per raccontare il viaggio nei tre regni dell'Oltretomba, guidato dapprima dal poeta Virgilio (Inferno e Purgatorio) e poi da Beatrice (Paradiso) e descrivere la condizione delle anime dopo la morte e allegoricamente il percorso di purificazione che ogni uomo deve compiere in questa vita per ottenere la salvezza eterna e scampare alla dannazione.

È anche un atto di denuncia coraggioso e sentito contro i mali del tempo di Dante, soprattutto contro la corruzione ecclesiastica e gli abusi del potere politico, in nome della giustizia.

I nostri sfidanti, però, dopo la "dannata" tenzone usciranno di scena per tornare tra i compagni del collettivo sull'endecasillabo di chiusura dell'Inferno dantesco.

Ciò che resterà sarà solo la risonanza delle Commedie del XXI secolo: l'eco di un coro itinerante.

i fautori della sperimentazione performativa

carovana dei versi | parola in azione

BAR TENZONE

LA COMMEDIA TRA SKA&METAL
(capitolo I - INFERNO)

Alice Cooper e Fëdor Dostoevskij vestono i panni di Virgilio. Dante somministra boccali di birra a due avventori, che trasformano il bar in arena di sfida all'ultimo verso a suon di metal&ska e delle invettive poetiche&politiche delle riscritture dell'opera del Sommo Poeta.

trattazione drammaturgica originale da

DANTESKA|Giuseppe Ciarallo

PAGINAUNO|2011

METALLI COMMEDIA|Chiara Daino

THAUMA|2010

BANDA A MANO LIBERA|AAVV

abrigliasciolta|2009

COMMEDIA | Dante Alighieri | 1321

1472 editio princeps | 1555 DIVINACOMMEDIA

edizione limitata e riservata agli spettatori
BAR TENZONE carovana dei versi | parola in azione

abrigliasciolta – percorsi, segnali, edizioni del pensiero itinerante e cordale

contact phone: +39.0332.320167 - +39.334.8683364

contact e-mail: press@abrigliasciolta.com | contact web www.abrigliasciolta.it

notAzioni biografiche

Anna Botter [Varese, 1967] Proud mum, moglie e slammer si occupa di comunicazione da sempre e ha approfondito le competenze in ambito istituzionale lavorando nella PA. Ostetrica della scrittura ha collaborato alla nascita di parecchi libri, cura una collana per "primi lettori". Grafologa da qualche decennio, è appassionata di psicogenealogia e si destreggia nel punto croce per rilassarsi.

È colonna portante de carovana dei versi | parola in azione abrigliasciolta, , collettivo performativo estemporaneo e itinerante, ed è presente nelle omonime raccolte con la sua parola civile dal 2015 e nel 2016 è entrata di diritto nel volume ALOUD a cui partecipa contribuendo fattivamente alla "comunità della poesia nello spazio aperto all'ospitalità quotidiana" performando nelle stagioni ALOUD abrigliasciolta. La sua spoken word è reperibile sul canale youtube abrigliasciolta.

Sua la somministrAzione dantesca della performance BAR TENZONE.

Antonella Visconti (Varese, 1967) Milanese di origine, insegna distinguendosi per un'attività didattica al cui centro c'è l'uomo in formAzione: la parola in azione è per lei è uno strumento di comunicazione forte e importante, tanto da introdurre nelle classi in cui insegna anche la parola poetica e il teatro.

È colonna portante de carovana dei versi | parola in azione abrigliasciolta, collettivo performativo estemporaneo e itinerante, ed è presente nelle omonime raccolte con la sua parola civile dal 2009. Nel 2010 ha lasciato la sua scheggia ne Un'idea in azione per Pier Paolo Pasolini e nel 2016 è entrata di diritto nel volume ALOUD a cui partecipa sin dal 2012 contribuendo fattivamente alla "comunità della poesia nello spazio aperto all'ospitalità quotidiana" performando nelle stagioni ALOUD abrigliasciolta. La sua spoken word è reperibile sul canale youtube abrigliasciolta. LA sua prima raccolta DODICI LUOGHI COMUNI è stata pubblicata da abrigliasciolta nel 2017. Sua la figura dell'insegnante condannata alla ricerca dello sfIDANTE in BAR TENZONE.

Chiara Daino [Genova, 1981]

Alterna produzione autoriale e attività attoriale. La sua natura poliedrica è segnata dalla musica e dai suoi trascorsi di cantante Heavy Metal. www.chiaradaino.it

È colonna portante de carovana dei versi | parola in azione abrigliasciolta, collettivo performativo estemporaneo e itinerante, ed è presente nelle omonime raccolte con la sua parola civile dal 2010 e nel 2016 è entrata di diritto nel volume ALOUD a cui partecipa sin dal 2012 contribuendo fattivamente alla "comunità della poesia nello spazio aperto all'ospitalità quotidiana" performando nelle stagioni ALOUD abrigliasciolta. La sua spoken word è reperibile sul canale youtube abrigliasciolta.

Sua l'azione portante della performance BAR TENZONE in qualità di

abrigliasciolta – percorsi, segnali, edizioni del pensiero itinerante e cordale

contact phone: +39.0332.320167 - +39.334.8683364

contact e-mail: press@abrigliasciolta.com | contact web www.abrigliasciolta.it

2012 contribuendo fattivamente alla "comunità della poesia nello spazio aperto all'ospitalità quotidiana" performando nelle stagioni ALOUD abrigliasciolta. La sua spoken word è reperibile sul canale youtube abrigliasciolta.

Sua l'azione portante della performance BAR TENZONE in qualità di autrice di METALLI COMMEDIA.

Giuseppe Ciarallo [Milano, 1958] Molisano di origine, ha pubblicato tre raccolte di short-stories, Racconti per sax tenore (Tranchida, 1994), Amori a serramanico (Tranchida, 1999), Le spade non bastano mai (PaginaUno, 2016), il poemetto di satira politica DanteSka Apocrifunk – HIP HOPera in sette canti (PaginaUno, 2011). Partecipa con suoi racconti a libri collettivi e con i suoi versi in varie raccolte antologiche di poesia. Scrive di letteratura e non solo su PaginaUno e InKroci, collabora con A-Rivista anarchica e Buduàr, rivista on line di umorismo e satira. Fin dalla fon-dazione è parte del collettivo redazionale di Letteraria/Nuova Rivista Letteraria.

È colonna portante de carovana dei versi | parola in azione abrigliasciolta, collettivo performativo estemporaneo e itinerante, ed è presente nelle omonime raccolte con la sua parola civile dal 2008 e nel 2016 è entrato di diritto nel volume ALOUD a cui partecipa sin dal 2012 contribuendo fattivamente alla "comunità della poesia nello spazio aperto all'ospitalità quotidiana" performando nelle stagioni ALOUD abrigliasciolta. La sua spoken word è reperibile sul canale youtube abrigliasciolta.

Sua l'azione portante della performance BAR TENZONE di cui è autore e co-protagonista.

Giovanni Dal Cin [Varese, 1967] Architetto e designer, dal 2001 svolge l'attività di progettista

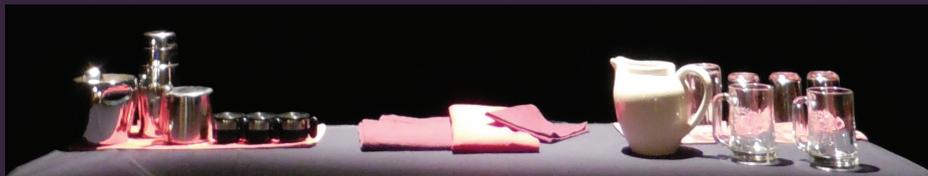
con attenzione ai temi del riuso, della prefabbricazione in legno, dell'architettura naturale e della qualità dell'abitare.

L'illuminazione è la sua passione: la proposta di WilDesignArt si fonda sulla produzione di lampade di design da materiali di recupero e di installazioni luminose, come quella sperimentata per BAR TENZONE.

Ombretta Diaferia [Varese, 1967] Tutto ciò che pensate di sapere su di lei è vero: ha cancellato ogni sua traccia biografica!

Dopo decenni di parole al dettaglio, nel 2004 fonda l'impresa culturale abrigliasciolta con Alessandro Gianni e, nel dettaglio, ne è direttore editoriale ed artistico dalla nascita. Nel 2004 costituisce il collettivo performativo estemporaneo e itinerante "carovana dei versi | parola in azione abrigliasciolta" come rappresentazione umana della filosofia culturale partecipativa dell'attivazione delle capacità fondamentali dell'uomo. Sue diramazioni sono le formazioni BANDA A MANO LIBERA e BANDA DIVERSI, compagnie stabili di studio e diffusione della parola in azione.

BAR TENZONE è l'azione di intessitura tra le arti in atto dal 2010.

i fattori della sperimentazione performativa

Antonella Visconti Anna Botter, Giuseppe Ciarallo e Marco Tavazzi

abrigliasciolta - percorsi, segnali, edizioni del pensiero itinerante e corale

contact phone: +39.0332.320167 - +39.334.8683364

contact e-mail: press@abrigliasciolta.com | contact web www.abrigliasciolta.it

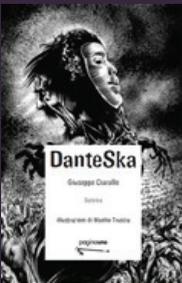

METALLI COMMEDIA | Chiara Daino
(Thauma, 2010 | abrigliasciolta 2018)

"...poema in terzine dantesche scritto da una "borchiata" del Duemila che vive la vita recitando. Di un poeta che ringhia amore, di una operazione di una solennità quasi religiosa, di mistico rapimento verso la carne che suda dolore e sesso; della contemplazione di una donna che rabbiosamente distorce la propria esistenza, della determinazione con cui sono volutamente indicati persone e luoghi della scena rock e letteraria nostrana, e che trasporta il lettore in un mondo da Welcome to the jungle..."

Francesco Sasso – Retroguardia 2,0

Approfondimenti FRANK NEMOLA LEGGE METALLI COMMEDIA di Daino www.youtube.com/watch?v=6AplkC53EmY

DANTESKA di Giuseppe Ciarallo
(illustrazioni di Manlio Truscia PaginaUno, 2011)

Una risata liberatoria | Una satira irriverente e viscerale
Uno sberleffo all'indirizzo del potere | Castigat ridendo mores
Intento a bere birra in un losco locale, l'Autore si vede comparire davanti Dio in persona con una missione per lui: lo voglio un reportage giù dall'inferno / per poi mostrare ai folli simil tuoi / quant'è inumano il lor viver moderno / da miseri, intruppati come buoi.

Scelto Dostoevskij come proprio Virgilio e imboccato l'ingresso per gli inferi – la latrina del locale – il novello Dante inizia il suo viaggio nei gironi della politica del XXI secolo. Da Berlusconi a Di Pietro, da Veltroni a Bossi passando per Casini, Fini, Rutelli; i falsi e gli arroganti, i traditori e i voltagababana, i Giano bifronte della Cultura e dell'informazione; papa-boy, ex comunisti, ex fascisti, xenofobi e razzisti che cianciano di radici cristiane e celtiche.

Di girone in girone, guadagnar la via "a rivedere le stelle" non è facile.

Approfondimenti ALBERTO PATRUCCO LEGGE DANTESKA di Ciarallo www.youtube.com/watch?v=oMnh5Wr7--A

**BANDA A MANO LIBERA – Detenuti in azione AAVV
(vol I - illustrazioni di Ugo Pierrri abrigliasciolta 2009)**

“Banda a mano libera fa subito pensare al mondo malavitoso, detenuti in azione, a chi abbia un conto in sospeso con la Legge, l'insieme delle due espressioni, invece, dà sbocco ad una speranza di cambiamento, in quanto contiene in sé il germe della liberazione attraverso l'arte, l'espressione, l'azione: a mano libera. Una mano che si fa libera di impugnare, anziché armi d'offesa, altre armi, questa volta dialettiche, espressive, come appunto i pennelli, o armi del tutto psicologiche, come una maggiore autostima, una maggiore consapevolezza di sé, attraverso la poesia. Questo a mio avviso è il senso di questo prezioso libricino, tanto esile quanto denso di contenuti. Un libro che nasce da un lungo, faticoso ma entusiastico progetto decennale con detenuti seguiti lungo un percorso di riabilitazione attraverso l'uso concreto dell'Arte” (Andrea Di Cesare ne informazione e cultura) [Approfondimenti www.abrigliasciolta.it](http://www.abrigliasciolta.it)

Ombretta Diaferia, direttore artistico ed editoriale abrigliasciolta

«Sono riuscita a metter per la prima volta a confronto questi due "battiti" di letteratura contemporanea grazie alla vil tenzone sperimentale della stagione ALOUD 2016/2017.

Chiara Daino e Giuseppe Ciarallo, da un decennio colonne portanti del collettivo corale e itinerante "carovana dei versi | parola in azione abrigliasciolta", non si erano mai conosciuti e non avevano mai letto prima di allora le loro due opere integralmente.

Anzi, benché cercassi di tessere questa tela da tempo, non osavo forzare la mano, perché percepivo addirittura timore nei due.

Ed è nota la mia cura e il rispetto per artisti così incisivi nella propria vita, prima che nel proprio talento.

Quel giorno di luglio fu amore a prima vista tra i due, ovviamente intellettualmente parlando. "Galeotta fu la tenzone", azzarderei, visto dove siamo giunti.

Abbiamo lavorato molto nel mantenere la performAZione partecipata anche in una situazione frontale, come quella teatrale che prevede un palco a cui "guarda" il pubblico.

La Dama della poesia italiana – peraltro l'unica che diffonde agli amanti del genere musicale heavy metal la versificAZione - e l'anarchico Ciarallo hanno pubblicato questi due originali testi che riscrivono la Commedia dantesca, una in terzine di endecasillabi, l'altro in quartine, tra il 2010 e il 2011. Ho scientemente cercato che i protagonisti fossero gli stessi autori, ottimi performer peraltro e molto attivi nella spoken word italiana, non solo con carovana dei versi | parola in azione abrigliasciolta.

E con le colonne portanti del collettivo corale e itinerante abbiamo voluto porre luce sul testo, proprio partendo da quello dantesco, per far partecipare il pubblico sino all'ultimo endecasillabo, quel noto "E quindi uscimmo a riveder le stelle".

Ho cercato di esplodere gli elementi comuni: l'ispirazione illustre e conosciuta ai più, i fiumi di birra e la musica, metal per Daino e ska per Ciarallo.

La scelta del Dante somministratore di boccali di birra non è stata semplice. Nella sperimentazione del luglio 2016 era Antonella Visconti la maestra cerimoniera che faceva da collante, nel suo ruolo di conoscitrice della Commedia e dei due compagni de "carovana dei versi | parola in azione abrigliasciolta". In questa mise en scène di BAR TENZONE, invece, ho scelto sempre una donna per il ruolo di Sommo Poeta, ma una carovaniera che si distingue per la scrittura estemporanea, oltre ad essere un'ottima slammer, quindi capace di tenere il palco e il pubblico con testi originali. Mentre carovana dei versi è una performance improvvisa tra il pubblico inconsapevole di ciò che accade, ma non dura più di 15 minuti, agli slam il pubblico accede volontariamente ai locali dove insceno queste sfide in versi, quindi, viene coinvolto in prima persona. Proprio come in BAR TENZONE.

Un Dante al femminile, peraltro oste della infernale taberna dantesca, può

parere eretico.

D'altronde sono tale e porto le mie personali caratteristiche in ogni "rappresentazione" che curo. Ma in realtà ho solo riproposto e attualizzato il doppio ruolo di Dante nella Commedia, al tempo stesso protagonista del viaggio da lui narrato (in un tempo storico ben preciso) e poeta che racconta in versi l'esperienza.

Mentre insegnanti poco preparate hanno rischiato di rendermi fastidioso questo meraviglioso ed eterno testo (ma la mia nonna, analfabeta, me lo recitava a memoria), già allora, mi prefiguravo un Dante donna. E, comunque, lo stesso poeta ebbe bisogno di una Beatrice per sciogliere alcuni nodi critici della sua "invettiva", sostituendola a Virgilio nel Paradiso.

Purtroppo, bisogna ancora ricordare l'esistenza e l'azione determinante del genere femminile in un mondo ancora così tanto costellato dai vuoti "ismi" del potere patriarcale.

Vi siete mai chiesti se Dante fosse stato donna?

Inoltre, poiché sono arrabbiatissima con i ciarlatani degli anni ottanta che hanno istituito lo stereotipo del "genio e sregolatezza", polverizzando il panorama artistico contemporaneo, ho calcato la mano proprio sull'inoffensivo nettare ispiratore, che accomuna sia la METALLI che DANTESKA per rievocare quelle dipendenze indotte per mero controllo sociale, che a me personalmente ha fatto perdere tanti amici in giovane età, ma da cui ho avuto la fortuna di non essere "annientata" solo grazie alla passione per ciò che da trentacinque anni pratico, studio e approfondisco per le sperimentazioni, oggi sono patrimonio di tutto il collettivo.

E proprio da questo bel gruppo performativo, che mette in scena i propri testi, proviene la co-protagonista, Antonella Visconti che ricopre il ruolo di chi cerca il suo sfidante per scontare una pena da contrappasso: lei, insegnante graniticamente convinta che la poesia risieda sulla carta e nella "cameretta", è condannata a cercar ogni sera uno sfidante performando AD ALTA VOCE poemi altrui, a lei sconosciuti, in bar infernali! Giuseppe Ciarallo calca il palcoscenico nel doppio ruolo di autore sfidante e di assistente, l'oste Dante al femminile Anna Botter versifica e versa fiumi di birra, Antonella Visconti si danneggia tra il suo sé più profondo e il suo essere profondamente ALOUD e la scena viene attraversata da un dannato in vita, uno sfidante solitario: Marco Tavazzi porta in BARTENZONE una delle più importanti esperienze del collettivo, il prestar voce all'altro da sé, agli umili, agli assenti, a chi sconta pene in vita. Non poteva mancare in BARTENZONE l'idea di quel ponte ideale tra la realtà al di qua e al di là del "muro" comunicazionale.

La scena è aperta e al nero. Il pubblico accede alla sala entrando direttamente nella pièce, accolto dalla sonorizzazione, che avevo inizialmente pensato per una chitarra elettrica live, ma nascosta allo sguardo, vero fil rouge drammaturgico, Caronte che fraghetta con passaggi su musiche originali, tra metal&ska.

La scenografia, minimalista sempre al nero, l'ho fatta "incidere" dalle illuminazioni di Giovanni Dal Cin di WDA - Wild Design Art che ci trasportano, invece, dalla visione alla realtà.

Anche quella tristemente attuale.

Ogni elemento di scena è stato studiato proprio nella sua duplice valenza: quella della funzione e quella dell'evocazione collettiva.

Questa è stata la mia cura, mettere semplicemente in luce i punti di contatto e di scarto tra i protagonisti, contemporaneamente autori&attori e i diversi livelli di lettura dei testi che ritornano nella scenografia e nei costumi, nella drammaturgia, nella musica e, soprattutto nel vissuto collettivo del riferimento letterario. Perché dai padri non si prescinde.»

abrigliasciolta - percorsi, segnali, edizioni del pensiero itinerante e cordale

contact phone: +39.0332.320167 - +39.334.8683364

contact e-mail: press@abrigliasciolta.com | contact web www.abrigliasciolta.it