

LENZ RIFRAZIONI / SHAKESPEARE / HAMLET

venerdì 6 giugno 2014

HAMLET

TRASDUZIONI 1999-2013

CENTRO STUDI FRANCO FORTINI UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI L'ORIENTALE
ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI

- Note di M. Federica Maestri
- Imagoturgia | Francesco Pititto

HAMLET TESTO - HAMLET SISTEMA

Traduzioni - Trasduzioni

- **Introduzione**
- In un lungo e complesso lavoro di ricerca iniziato nel 1998, Lenz Rifrazioni ha messo al centro della propria poetica e pratica teatrale la relazione tra la sperimentazione teatrale e l'espressività dell'attore sensibile, realizzando risultati estetici e poetici di altissimo valore riconosciuti a livello europeo.
- La riunificazione tra esperienza estetica e comunità vivente nel presente storico è la condizione necessaria per un profondo rinnovamento del linguaggio del teatro contemporaneo: un teatro concepito come uno spazio dinamico, in cui possono essere realizzate forme di sperimentazione artistiche e comunicative, inteso come fisica dell'immaginazione, volumetria della creatività, chimica di corpi sociali, differenziati ed esaltati nella soggettività del proprio agire estetico. A partire da questi pre-sentimenti intellettuali, Lenz Rifrazioni ha reso protagonisti del proprio linguaggio soggetti che nel passato sono sempre stati esclusi dai saperi e dai processi artistici, e che oggi possono

- Oltre alle produzioni teatrali, che da anni la critica più sensibile segnala tra le più visionarie e interessanti della ricerca italiana (*Ham-let*, *Faust*, *Biancaneve*, *Cenerentola*, *Dantons Tod*, *Leonce und Lena*, *Hamlet*) Lenz Rifrazioni ha attivato laboratori di formazione e sensibilizzazione teatrale, punte di esperienza pedagogica altissime ormai riferimento imprescindibile per i nuovi modelli di didattica teatrale.
- Il linguaggio performativo di Lenz Rifrazioni si fonda su un'estrema e radicale fedeltà alla parola del testo. Nella ricerca dello stato eroico dell'attore il teatro prende forma nell'oscillazione tra debolezza e forza, vulnerabilità e potenza del corpo parlante.
- Lo stato estremo del sentimento, la passione che muove e spinge verso la morte, l'uccisione tragica dell'eroe, la condizione del sogno e del reale, il mistero della condizione umana, sono generati dall'atto della parola, il pieno corpo della voce.
- Da questa necessità ha genesi l'elaborazione di un progetto di ricerca permanente teso ad approfondire l'espressività teatrale contemporanea e il significato dell'esperienza artistica nella fusione profonda e duratura tra l'universo

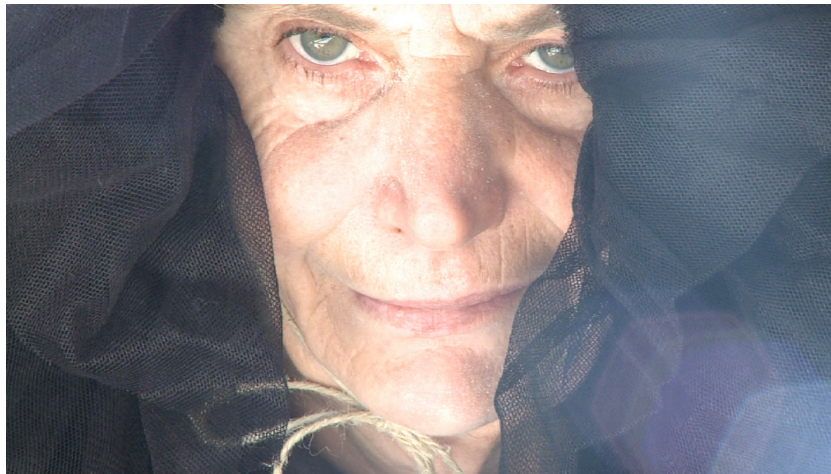
L'opera drammatica di Georg Büchner, precursore assoluto e insuperato del teatro moderno occidentale segna l'inizio del percorso estetico di Lenz Rifrazioni. La prima messinscena della Compagnia, nel 1986, è tratta infatti dal racconto breve che Büchner dedicò al grande drammaturgo tedesco, Jakob Michael Reinhold Lenz, morto pazzo a Mosca alla fine del Settecento. Dall'incontro con il **Lenz** di Büchner ha origine l'identità artistica della formazione teatrale e il suo successivo addentrarsi nell'universo delle figure visionarie e irregolari del teatro occidentale: oltre a Lenz e Büchner, Hölderlin, Kleist, a cui ha dedicato progetti monografici e pluriennali.

- Dalla fine degli anni novanta, Lenz Rifrazioni ripercorre la lezione della lingua della follia, attraverso le esperienze artistiche che hanno messo al centro della ricerca teatrale l'attore sensibile, l'essere umano nelle condizioni di massima vulnerabilità. L'inquietudine psichica spinta fino al limite estremo, la disarmonia patologica, lo smarrimento, l'incapacità di ricreare un rapporto organico con l'ordine del mondo, costituiscono per Lenz una patria poetica, un "luogo" di ritorno, un ricomporsi con il proprio passato, con il proprio *Ur*, come se la verità del moto artistico iniziale trovasse il suo compimento in un tempo circolare.

- **L-HAMLET DI LENZ**
- **O DELLA PIENA VERITA÷DELLA FINZIONE**
- Lenz Rifrazioni torna a confrontarsi dopo dieci anni con *L-Hamlet* il celebre testo, già messo in scena nel 1999, culmine di una lunga ricerca linguistica sulla nuova espressività dell'attore sensibile nel teatro contemporaneo. Lo spettacolo premiato dalla critica teatrale più attenta e invitato in numerose rassegne e festival internazionali, tra cui il Festival del Teatro d'Europa diretto da Luca Ronconi, era interpretato da Barbara Voghera, grandissima interprete di numerose messinscène di Lenz Rifrazioni, e nel 2008 protagonista di *Consegnaci, bambina, i tuoi occhi*, prima rappresentazione assoluta de *La Ballata di Cappuccetto Rosso* di Federico García Lorca. Nella nuova scrittura scenica l'opera è stata completamente ritradotta in 14 sequenze che si configurano attraverso lo status drammatico dei performer.
- L'asimmetria strutturale del testo, il suo perfetto disequilibrio drammaturgico, aderiscono profondamente all'asimmetria psichica degli attori che lo incarnano. Gli interpreti innestando i nodi concettuali e tematici dell'*Hamlet* nel proprio paesaggio intimo hanno intensamente dialogato, in un lungo lavoro laboratoriale durato due anni, con le parole del dramma, fino a produrre una vera e propria riscrittura emotiva, personale ed unica.

- *Hamlet*, tratto dal capolavoro di William Shakespeare, con la regia di Maria Federica Maestri e Francesco Pititto, è interpretato da un numeroso gruppo di attori composto da un nucleo di attori sensibili da anni protagonisti delle più significative opere di Lenz, e da attori ex lungo degenti psichici del manicomio di Colorno ora ospiti della comunità terapeutico-riabilitativa di Pellegrino Parmense, che da molti anni sperimentano le proprie capacità espressive in un laboratorio permanente condotto da Lenz Rifrazioni in collaborazione con il Dipartimento Assistenziale Integrato di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell'Ausl di Parma. Dopo la messa in scena dello spettacolo nel 2010 nella Rocca dei Rossi di San Secondo e nel 2011 nella Reggia di Colorno, nel 2012 *Hamlet* è stato presentato nel Complesso della Pilotta di Parma, prestigioso epicentro culturale del territorio che comprende il seicentesco Teatro Farnese. Nel 2012 *Hamlet* di Lenz Rifrazioni è entrato a far parte dell'archivio video&performance Global Shakespeares, piattaforma on line coordinata dal Prof. Alexander Huang della George Washington University che raccoglie interventi, contributi ed opere dei più eminenti studiosi di Shakespeare a livello mondiale.
- Protagonisti di questo grande affresco tragico e poetico sull'esistenza umana, sono stati gli attori "sensibili" Liliana Bertè, Franck Berzieri, Giovanni Carnevale,

- Le diverse scene dell'*Amleto* si sono snodate nel teatro barocco più bello e maestoso al mondo, seguendo la fitta trama di un labirinto spaziale e mentale - Palazzo della Pilotta, Galleria Nazionale, Teatro Farnese - rifrazione dei molteplici nodi dell'enigma amletico contemporaneo.
- Il testo shakespeariano, la malattia, la follia, la reclusione, la debolezza che si muta in forza espressiva, la vecchiaia, l'adesione tra vita e teatro: tutto ciò ha fatto di *Hamlet* al Teatro Farnese un evento eccezionale nel suo porsi tra innovazione culturale e sensibilità sociale, tra storia e contemporaneità, tra patrimonio dell'umanità e arte performativa, un *unicum* nel legare monumento storico e drammaturgico con quello umano, esaltazione di bellezza da ritrovare.

- Büchner, Hölderlin, Lenz, Kleist, Rilke, Dostoevskij, Majakovskij, Shakespeare, Goethe, Grimm, Andersen, Calderón de la Barca, Genet, Lorca, Ovidio, Virgilio, Manzoni, D'Annunzio: questi gli autori che hanno segnato i progetti monografici e pluriennali di Lenz Rifrazioni, a partire dal 1985. I recenti progetti di creazione performativa contemporanea sono il risultato artistico di un approfondito lavoro di ricerca visiva, filmica, spaziale, drammaturgica e sonora. In una convergenza estetica tra fedeltà esegetica alla parola del testo, radicalità visiva della creazione filmica, originalità ed estremismo concettuale dell'installazione artistica, l'opera di Lenz Rifrazioni riscrive in segniche visionarie tensioni filosofiche e inquietudini estetiche della contemporaneità.
- Traduzione, riscrittura drammaturgica, imagneturgia delle opere sono di Francesco Pititto, che ne cura la regia insieme a Maria Federica Maestri. Le installazioni sceniche e i costumi sono realizzati da Maria Federica Maestri, segnalata dalla critica per il suo lavoro di "drammaturgia della materia", per il sistema di segni visivi che costituiscono il suo personalissimo "design-acted". Le musiche originali sono di Andrea Azzali, musicista sperimentatore di elaborazioni e composizioni elettroniche.
- Lenz esprime una progettualità artistica riconosciuta come una delle più originali e rigorose nel teatro di ricerca italiano ed europeo caratterizzata da un continuo lavoro di indagine sul linguaggio contemporaneo. Nella prima fase del proprio percorso creativo Lenz Rifrazioni ha rielaborato i grandi testi classici, ritrascrivendone le pulsioni poetiche in visioni contemporanee. In una fase più recente al centro della poetica è la ricerca visiva e plastica: l'azione teatrale si incunea tra la scrittura per immagini e la creazione plastica dello spazio, che vuole essere un'installazione artistica autonoma. L'azione performativa è esaltata dall'eccezionalità, degli interpreti, reagenti artistici del testo creativo.

LENZ TEATRO

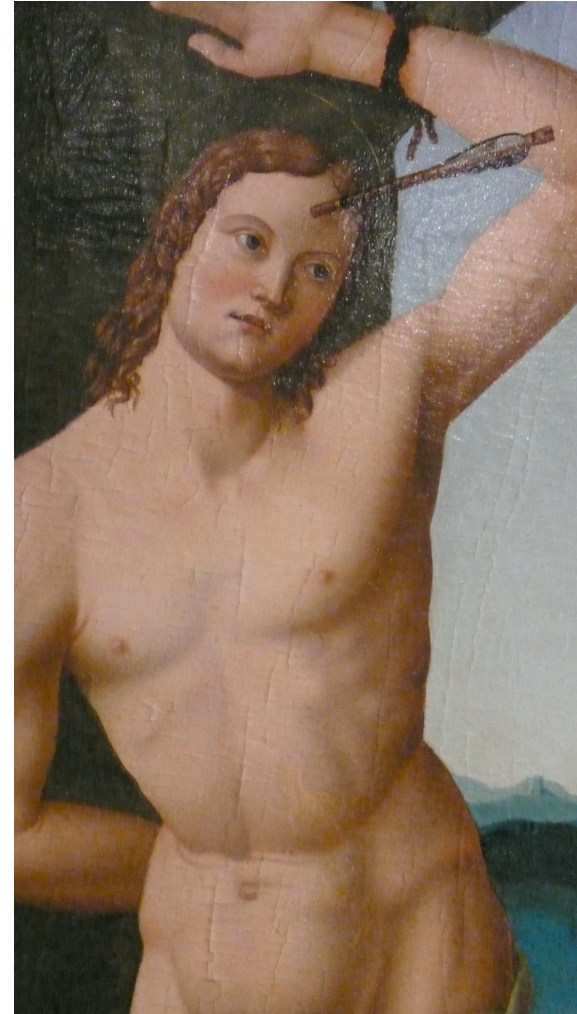
LENZ TEATRO PARMA / SALA MAJAKOVSKIJ

venerdì 6 giugno 2014

ALCUNI TRASFERIMENTI DI LENZ RIFRAZIONI CON ENSEMBLE ATTORI DISABILI PSICHICI

- **PROGETTI REALIZZATI 2000_2013**
- **ELABORAZIONI DRAMMATURGICHE E SCENICHE DA:**
 - **URFAUST** di Wolfgang Goethe
 - **FAUST** di Wolfgang Goethe
 - **LA VITA E+ SOGNO** di Calderón de la Barca
 - **WOYZECK** di Georg Büchner
 - **LENZ** di Georg Büchner
 - **LEONCE UND LENA** di Georg Büchner
 - **LA MORTE DI DANTON** di Georg Büchner
 - **ROMEO AND JULIET** di William Shakespeare
 - **CAPERUCITA ROJA** di Federico García Lorca
 - **HAMLET** di William Shakespeare
 - **I PROMESSI SPOSI** di Alessandro Manzoni
- **REALIZZAZIONI:**
 - **N. 14** LABORATORI TEATRALI
 - **N. 148** PRESENZE ALLIEVI ATTORI PARTECIPANTI
 - **N. 22** ESITI TEATRALI APERTI AL PUBBLICO
 - **N. 11** PARTECIPAZIONI AL FESTIVAL NATURA D'I TEATRI
 - **N. 5** SEMINARI_CONVEGNI
 - **N. 7** OPERE FILMICHE
 - **N. 4** TOURNÉE teatrali di **LEONCE UND LENA**
 - **N. 1** TOURNÉE teatrale di **H = 277 lb**
 - **N. 3** INSTALLAZIONI **HAMLET**

ALCUNI TRASFERIMENTI DI LENZ RIFRAZIONI CON ENSEMBLE ATTORI DISABILI PSICHICI

- **PROGETTI REALIZZATI 2000_2013**
- **ELABORAZIONI DRAMMATURGICHE E SCENICHE DA:**
 - **URFAUST** di Wolfgang Goethe
 - **FAUST** di Wolfgang Goethe
 - **LA VITA E+ SOGNO** di Calderón de la Barca
 - **WOYZECK** di Georg Büchner
 - **LENZ** di Georg Büchner
 - **LEONCE UND LENA** di Georg Büchner
 - **LA MORTE DI DANTON** di Georg Büchner
 - **ROMEO AND JULIET** di William Shakespeare
 - **CAPERUCITA ROJA** di Federico García Lorca
 - **HAMLET** di William Shakespeare
 - **I PROMESSI SPOSI** di Alessandro Manzoni
- **REALIZZAZIONI:**
 - **N. 14** LABORATORI TEATRALI
 - **N. 148** PRESENZE ALLIEVI ATTORI PARTECIPANTI
 - **N. 22** ESITI TEATRALI APERTI AL PUBBLICO
 - **N. 11** PARTECIPAZIONI AL FESTIVAL NATURA DÍ I TEATRI
 - **N. 5** SEMINARI_ CONVEGNI
 - **N. 7** OPERE FILMICHE
 - **N. 4** TOURNÉE teatrali di **LEONCE UND LENA**
 - **N. 1** TOURNÉE teatrale di **H = 277 Ib**
 - **N. 3** INSTALLAZIONI **HAMLET**

TRASDUTTORE N.1 HAMLET = 277 LB / VINCENZO SALEMI

ESTERNO < CORPO

Corno | Esterno

venerdì 6 giugno 2014

Esterno | Intimo

venerdì 6 giugno 2014

venerdì 6 giugno 2014

TRASDUTTORE N.3 HAMLET = AMLETO / PAOLO MACCINI

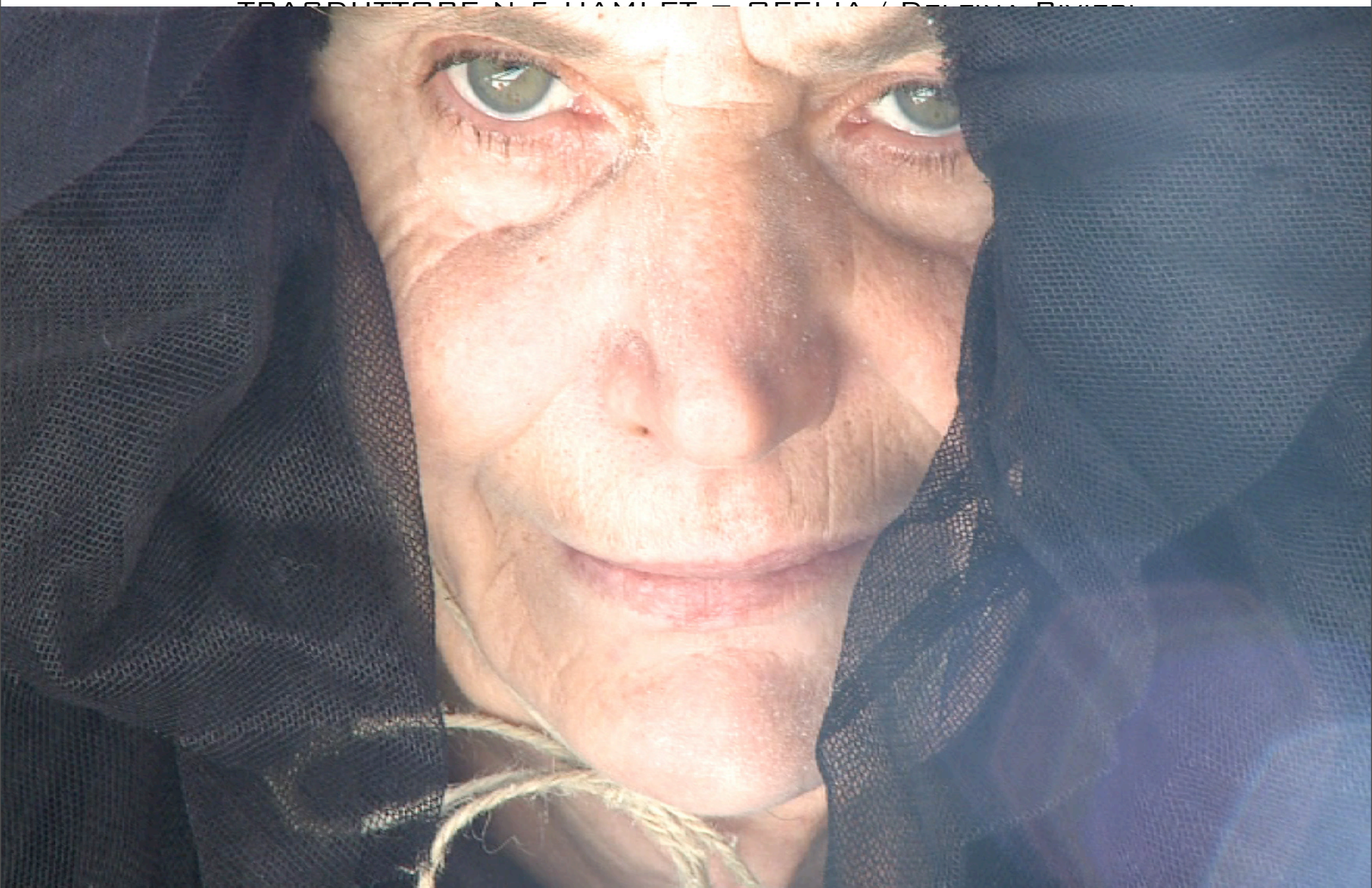

TRASDUTTORE N 4 HAMLET = REGINA / LILIANA BERTÈ

venerdì 6 giugno 2014

TRASADUTTORE NEL HAMLET - GEFILIA / DOLBY DIGITAL

venerdì 6 giugno 2014

TRASDUTTORE N.5 HAMLET = OFELIA / DELFINA RIVIERI

TRASDUTTORE N.6 HAMLET = POLONIO / LUIGI MOIA

TRACQUETERE NEL HAMLET - OFELIA / ELENA VARRI

TRASDL

AZZELLI

TRABUCCO BENIGNO / ET - REGINA / FENY - BENE

TRASDUTTORE N. 13 HAMLET - YORK/BLACK/BLACK/VERGHERA

HAMLET TRASFERIMENTI VARIABILI AMBIENTALI

- Rocca dei Rossi —San Secondo (Parma)

HAMLET TRASFERIMENTI VARIABILI AMBIENTALI

- Reggia di Colorno (Parma)

HAMLET TRASFERIMENTI

VARIABILI AMBIENTALI

- Palazzo della Pilotta e Teatro Farnese (Parma)

