SPETTAC(

Ronconi di scena a Prato

Stasera al Metastasio la prima parte del « Calderon » di Pasolini - Una rigorosa e illuminante lezione di teatro con « La torre » di Von Hoffmanstahl

Dopo Le Baccanti e La Tor-re, il laboratorio di proget-tazione teatrale diretto da Lutazione teatrale diretto da Lu-ca Ronconi presenta da que-sta sera al Metastasio il « pri-mo sogno » del Calderon di Pier Paolo Pasolini. Euripide ebbe per luogo scenico il de-dalico viaggio nelle stanze del-l'istituto Magnolfi attraverso le quali guidò gli spettatori l'ine-sausta e unica interprete, Ma-rase Fabbri. Pasolini avrà per sede il teatro, anche se singosede il teatro, anche se singo-larmente mutato nella sua fisio-nomia grazie all'unione palco-scenico-platea. La torre di Hu-

nomia grazie all'unione palcoscenico-platea. La torre di Hugo von Hoffmanstahl è quella,
invece, che nei vasti ambienti
del Fabbricone ha trovato la
collocazione più tipicamente
ronconiana: il « contenitore »
che consente al pubblico di essere ai margini dell'azione
drammatica o dentro l'azione
drammatica, ma non di situarsi all'esterno di essa.

Così fu, per la primitiva
edizione dell'Orestea, gigantesca « scatola » di legno in cui
si inseriva lo spazio-teatro: così è stata, per La Torre, la
maestosa sala di Gae Aulenti
sala barocca, tutta bianca, ricamata di stucchi, sovrastata
da un'immensa volta pseudotiepolesca, illuminata da dodici ampie porte-finestre salvo al secondo quadro del primo atto allorchè un gioco di

passerelle grondanti panneggi immerge lo spettatore al fondo di un pozzo in penombra.

Sono indicazioni approssimative, queste: perchè ognuno dei quattro quadri (il laboratorio ha portato a compimento solo i primi due atti del dramma: tre ore e mezzo di spettacolo e un'ora, complessivamente, per i mutamenplessivamente, per i mutamen-ti di scena) ha una dimensio-ne scenica diversa: la luce pallida del primo quadro nulla ha da spartire con la magia da « notte bianca » del terzo, da « notte bianca » del terzo, nulla ha a che vedere con il buio rotto da tremule fiamme di candela fra rotoli di filo spinato del quarto. Come sempre, Ronconi lega gli elementi verbali gestuali visivi in uti discorso unico, rigoroso fino alla raccima. allo spasimo.

Anche se, questa volta piu delle altre votte, questa som-ma di linguaggi mi è parsa di una chiarezza estrema, aliena da codici di difficile decifrazione, forse anche per merito di un testo di rara bellezza qual è quello di Hoffmanstahl, rielaborazione, com'è noto, di una delle maggiori opere di Calderon de la Barca, La vita è sogno.
Il giovane principe Sigismon-

do, tenuto come bestia in cado, tenuto come bestia in catene dal re padre per una funesta profezia, sta al centro
della vicenda: ma accanto a
lui e con lui vive un popolo
di personaggi nei quali non è
disagevole leggere simbolici richiami universali. Sigismondo
che incarna la purezza, l'innocenza, la bontà istintiva calpestate dal mondo (fino a un riflesso del Cristo): e il governatore Julian impersona
il calcolo politico così come il calcolo politico così come il re e il grande elemosiniere sono prolezioni del potere ter-reno e divino.

I due atti rappresentati vanno considerati, evidentemente, come il frutto di un'operazione di studio, di ricerca, di laboratorio appunto (un laboratorio che si definisce non a caso di «progettazione» teatrale). Ma sono, anche, al di là della proposta critica di una interpretazione registica di altissimo livello, uno spiraglio aperto su soluzioni sceniche e recitative inconstuete. I moduli cari a Ronconi mi pare si sia-I due atti rappresentati vancari a Ronconi mi pare si sia-no qui arricchiti di una vita-lità nuova, nella diversa scan-sione delle parole, nel movi-mento stesso dei personaggi, nell'uso delle luci che ha un nell'uso delle luci che ha un valore determinante con la sua rarefatta bellezza per la com-prensione dei significati sug-geriti dalla regia.

Si potranno avviare obie-zioni sulla ristrettezza dei po-sti a disposizione del pubbli-co, si potranno formulare ri-

serve su altri aspetti economico-organizzativi: ma non si può non convenire, sul piano artistico, che i due atti della Torre appartengono a quei ra-ri esempi di teatro dai quali emana una lezione ricchissima alla quale bisognerà pure ri-chiamarsi per la semplice ra-gione che questi di Ronconi sono semi fertilissimi. Non ultimo motivo di soddi-

sfazione l'ampio respiro dei maggiori interpreti: Paolo Grariosi che è il governatore e che mi sembra dare qui per intero la dimostrazione della sua pri-smatica personalità, Franco Branciaroli che è un Sigismondo di limpida e affascinante freschezza nel tormento della psiche e della carne, Carlo Si-moni di una forte e incisiva

tensione nelle vesti del re, com-mistione di orgoglio e di terro-re, Mauro Avogadro stupendo nel gesto e nei toni del domenel gesto e nei toni del dome-stico Anton, servile e acuto, disciplinato e raziocinante, nonchè il Prati come grande elemosiniere, il Butera nella breve eccellente apparizione di Siomne l'ebreo, il De Carli che è il medico e mi spiace di non conoscere i nomi dei niù giovani e giovanissimi alpiù giovani e giovanissimi, al-cuni dei quali (come Ferruc-cio Ricordi) assai promettenti.

Paolo Emilio Poesio

Come annunciato, domatti-na al Metastasio verrà proietta-to il film di Miklos Jancso sul « Laboratorio di progettazione teatrale ». L'ingresso è libero. La proiezione ha inizio alle 11.

Teatro

di Franco Quadri

CALDERON PARTE PRIMA, di Pier Paolo Pasolini. Laboratorio di Progettazione Teatrale diretto da Luca Ronconi. Scene di Gae Aulenti. Costumi di Gian Maurizio Fercioni. Prato, Teatro Metastasio.

Continua a Prato lo stillicidio delle prime ronconiane. E, come si addice a un Laboratorio, non si tratta di spettacoli compiuti, di prodotti regolari: nel caso più recente, per esempio, è la prima parte del *Calderon* di Pasolini a venir presentata al pubblico, dopo che già dallo scorso giugno vi era stato ammesso l'associazionismo locale.

Ora è il « primo sogno » soltanto a passare, il secondo e il terzo seguiranno dopo metà maggio. L'intero spettacolo sfiora infatti le sei ore. E questo non esclusivamente per la predilezione di Ronconi verso le durate impossibili. Avendo a che fare con un testo eminentemente letterario, con un saggio politico di amara contestazione del '68 steso in termini autobiografici che arrivano talvolta al chiacchiericcio, la sua teatralizzazione è stata ottenuta isolandone, o quasi, ogni parola, attribuendo le un valore plastico che ne metta in luce di forza il significato.

Se il « primo sogno » è solo un frammento dell'intera opera, il *Calderon* non è che un pezzo di una trilogia incentrata su *La vita è sogno* di Calderon de la Barca (dramma studiato a lungo dal Laboratorio, ma non realizzato). *La torre* di Hoffmansthal, pure in preparazione, e questo *Calderon* ne sono due ripesamenti, di due diverse epoche, in cui la funzione della scrittura, dello spazio e dei personaggi muta.

L'avvicinamento dei tre copioni non si propone un confronto storicistico, ma piuttosto una doppia verifica: quella tecnica sul mezzo che si sposa al grande tema del Laboratorio della perdita (e riconquista?) dell'identità.

In Pasolini il tema del principe prigioniero nella torre, del padre re riportato nel sonno alla sua condizione vera, senza che possa capire realmente se

eria

ele

25>

vive o se sogna, è traslato. La protago-nista – che qui è Rosaura e non più Sigismondo – si risveglia tre volte nel corso del lavoro, prima di ritrovarsi borghese quale effettivamente è, cercando un'evasione da aristocratica nella reggia, e poi da puttana emarginata in una baracca.

Ogni volta le riesce impossibile riconoscersi, e puntualmente s'imbatte in un amore incestuoso, che appena sve-lato nella sua natura le diviene irrealiz-

Dal cerchio della borghesia è impos-sibile evadere. Ronconi esplicita la portata ideologica del tormentoso testo, facendone risaltare al massimo l'artificio. Limitata la sede degli spettatori ai palchi del Teatro Metastasio, la rappresentazione invade anche la platea coperta con un piano ligneo sopra le poltrone: alla scena tradizionale, allo Stanzone del potere, contenitore ideale e programmatico dei personaggi, delle Meninas di Velasquez che in effetti vi si ma-

Pier Paolo Pasolini

terializzano scendendo dall'alto in alcuni brevi momenti, si contrappone specularmente nella ideazione spaziale di Gae Aulenti il piano inglobante della bor-

ghesia.

Il tema è subito delineato dalla me-morabile scena iniziale. Il duetto tra Rosaura e la sorella si concreta in un gioco di geometrie, di evasioni rettili-nee e di rincorse circolari, di gesti signi-ficanti tracciati a ritmicame tre contradficanti tracciati e ritmicamente contraddetti nella lezione di alta scuola offerta da due grandi attrici: l'umanità concul-cata e commovente di Gabriella Zamparini, contro il virtuosismo magico di Miriam Acevedo.

Anche nelle altre partecipazioni che meglio si adeguano alla gelida disposi-zione schematica – quelle di Anita Lau-renzi e di Mauro Avogadro, di Carla Bizzarri e Franco Mezzera - il controllo di un dinamismo sempre concettualmente costruito si accompagna alla atonalità dimostrativa della dizione, in un labirinto di luci esemplarmente geometriche, nel tentativo di esprimere la sola voce che da questo testo promana, quella della borghesia. centro

Garanzia totale del Centro Controlli Posillipo. Materie prime analizzate elettronicamente. Uomini e

computers che sorvegliano ogni fase di lavorazione. Costante

Perfezione come verifica. controllo degli stessi strumenti di collaudo. Rispetto rigoroso di standards qualitativi ottimali. Insieme sul mare per il

controllo finale che ha come referente primario la perfezione.

TOBAGO 47 - MARTINICA 42

dalla perfezione

Cantieri Posillipo spa / via Antonio Schivardi, 4 - 00144 ROMA (EUR) tel. (06) 5982950-5982807-5982792 / telex: POSILLIPO 65064 Stabilimento: Porto del Bufalo - 04016 SABAUDIA (LT) tel. (0773) 57305-57308-57309 / telex: POSILLIPO 68562

SPETTACOLI

Nel «Laboratorio di progettazione» a Prato

Ronconi inventore di teatro

Inserimento nel «territorio» - Il «Calderón» di Pasolini in uno spazio che unifica scena e plated

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE

PRATO — C'è un modello anomalo di lavoro teatrale, al centro d'Italia, in questa città di grossa grana mercantile e produttiva che da almeno quindici anni, tramite la politica culturale dei suo teatro, il -Metastasio- (le grandi «prime» degli Stabili, per esempio; e altre manifestazioni), riesce a collocarsi periodicamente sotto il raggio dell'attenzione, nel campo dello spettacolo.

Questo modello è il Labora-

Questo modello è il Laboratorio di progettazione teatrale
guidato da Luca Ronconi con
la «Cooperativa Tuscolano». E'
un modello senza precedenti:
un tentativo, a mio parere utopico, di unire alle esigenze della pura ricerca teatrale quello
che oggi si chiama, con una
formula abusata e anche abbastanza generica, il «radicamento nel territorio».

Cosa significa questo? Dun-

que, abbiamo cercato di capirlo durante una specie di incontro-seminario che s'è tenuto qui a Prato fra i responsabili del Laboratorio e un esiguo gruppo di specialisti e di studiosi (non esclusivamente teatrali, questi ultimi). Il Laboratorio, dopo una serie di travagliate vicende (il finanziamento, il rapporto con gli enti locadi), ha ora assicurata la propria sopravvivenza attraverso vari canali, il più importunte dei quali è il Teatro Regionale Toscano. Da questo punto di vista, composti i soliti attriti partitici (e anche municipali), non ci dovrebbero essere più problemi. La crisi (o almeno il ripensamento continuo, la ricorrente rifiessione teorica alla ricerca di un'identità totalizzante) nasce, come già s'è fatto intendere, da un dualismo difficilmente componibile; la spinta verso l'interno (lo speci-

fico del lavoro teatrale) è quella verso l'esterno (l'attività nelterritorio).

Per quanto concerne il laboratorio vero e proprio non esistono dubbi. Ronconi ha impostato una ricerca che passa attraverso lo smontaggio del mezzo teatrale, la distruzione dei personaggi come entità soggettive e distinte, un nuovo impiego degli spazi, un nuovo rapporto tra l'interprete e lo spettatore. Il principio di base non è più quello della rappresentazione ma della comunicazione. Lo scopo non è lo spettacolo, il prodotto finito, ma il processo di ricerca. Da ciò deriva una serie di affascinanti conseguenze stilistiche: una recitazione, per esempio, che abbandona ogni verosimiglianza psicologica e diventa atonale, astratini una gestualità sciolta dalla logica e dalla consequenzialità e anche da qualsiasi ri-

chiame simbelico; i personaggi che in qualche modo si identificano con gli spazi, vivendoli e percorrendoli secondo traiettorie che non esprimono linee di tensione del testo ma momenti comportamentali degli interpreti, dinamiche artificiose intese a tracciare figure geometriche immaginate «a priori»

Alcuni esempi di questi materiali di ricerca ci sono stati mostrati negli scampoli di spettacolo che il Laboratorio ha preparato durante questo anno di attività: il Calderon di Pier Paolo Pasolini, al «Metastasio», in uno spazio che unifica — una enorme pedana — il palcoscenico e la platea; gli spettatori assisteranno dai palchi; Le Baccanti di Euripide per una sola voce recitante, quella di Marisa Fabbri, che interpreta tutti i personaggi, cioè il annulla nel flusso della sua dizione, mentre vaga, fantasma inquietante perduto in un labirinto, per stanze e corridoi di un edificio, l'istituto Magnolfi, che è uno dei nuovi spazi testrali inventati dal Laboratorio nella città, insieme con il Fabbricone, quando sarà riadattato.

, eta

Il piano di studi dell'iniziativa prevede, come si sa, anche l'analisi interpretativa di La vida è sogno di Caideron De La Barca (che è anzi il testo da cui tutto il programma del Laboratorio è nato) e della Torre di Ugo Von Hoffmanstahl. A queste opere, per una esterna analogia di temi, si ricollega il Calderon di Pasolini; mentre Le Baccanti, come mi disse Ronconi, in un aitro incontro d'un palo di mesi fa, qui a Prato rimane prevalentemente come «momento tecnico» (e invece, per ora, da quel che se al'è visto, è il risultato espressivo più completo).

Emana comunque da tutto ciò l'immagine d'un sistema di lavoro cocrente, rigorosissimo e bloccato, a mio parere, nella sua vera finalità: che è quella della ricerca d'un nuovo specifico teatrale. Non so — e non lo può sapere nessuno, neanche Ronconi che è un geniale empirico circonfuso di teorizzazioni un po' nebbiose — quali saranno i dati finali dell'esperimento. Ma basta assistere a qualche spezzone di prova o di spetizcolo per capire che ci troviamo di fronte a un fatto abbastanza eccezionale nella vita del teatro in Italia: un tentativo di riforma tramite la ricerca d'uno specifico diverso, del suo processo di comunicazione sol pubblico.

Sul versante esterno dell'esperimento, nel suoi rapporti con la città e con il ferritorio, le cose risultano invece assai meno chiare. Si è parlato molto, in questi due giorni a Prato, dell'attività svolta dai vari gruppi di lavoro; il Gruppo S (spazio) diretto da Gae Aulenti, che ha realizzato fra l'altro un censimento e insieme una reinvenzione drammaturgica dei luoghi; il Gruppo L dinguaggio che faceva capo a Dacia Maraini e che ha condotto nel territorio un'indagine linguistica, per altro presto interrotta; il Gruppo F (fabbrica) per cui, nell'ambito delle centocinquanta ore, ha tenuto un corso di divulgazione teatrale Ettore Capriolo (e pare che sia stata l'unica iniziativa veramente recontrol.

Il fatto e che le esigenze del territorio sono devianu, come e stato ripetattamente notato nei dibattiti di questi giorni. Il territorio chiede servizi e questa, del Laboratorio di progettazione teatrale, non è un'iniziativa di servizio pubblico tradizionalmente intesa. Non è un Teatro Stabile. Non produce spettacoli da consurrare, come si è detto, ma frammenti di esperienze da analizzare. Può impostare, avendo questa natura particolarissima, una vera dialettica con un territorio, con dei quartieri di citta? Può continuare ad offirire salmone, cume ha detto qualcuno, quando gli chiedono sardine?

C'è insomma al centro d'Italia, in una città di grassa grana produttiva e mercantile, que sto problema culturale appassionante. Esso ha il merito fra l'altro, con la sua sola presenza, di porre in una luce inedita, cruda, che non consentira e quivoci, il rapporto fra ricerca pura e istituzioni tofoè auministrazioni regionali, comunali e via dicendo, alle quali, come ha fatto notare in un intervento Renzo Tian, una legge per il teatro deleghera sempre ma ampi poteri decisionali. Il laboratorio di Prato prospetta inoitre in termini nuovi il rapporto drammaturgico teatro-territorio e da qui nasce forse la sua crisi nell'apertura al mondo esterno, a tutto ciò che viene definito partecipazione. Il rapporto è in direzione opposta a quella praticata dai gruppi di base: l'itinerario va ciò dalla realtà al teatro, attraverso strumenti stilistici zofisticati, anziche dal teatro, attraverso con quello spettacolo che, su materiali raccolti nei territorio, dovrebbe concludere l'anno prossimo l'esperimento e il cui titolo sarebbe: Il segno della croce.

Roberto De Monticelli

Presentati a Prato "La Torre" e "Calderon" di Ronconi Per fare un solitario bastano cinque atti? dul nostro invieto TOMMASO CHIARETTI

