

DALL'ALTO

Prova ancora. Cadi ancora. Cadi meglio.

Produzione Milano Musica - Quattrox4

Dramma musicale circense di Riccardo Nova e Giacomo Costantini

liberamente ispirato a *Atto senza parole I* di Samuel Beckett

durata: 50 minuti

Lo spettacolo è un omaggio al teatro di **Samuel Beckett** e si ispira ad *Atto senza parole I*, il cui protagonista è da solo in un deserto senza via d'uscita, continuamente spinto in scena nel vano tentativo di raggiungere un po' d'acqua. **Cosa succede se i personaggi, invece di uno, diventano sette?** Musicisti e attori di circo animano questo mondo come burattini e burattinai.

P, il protagonista beckettiano, diventa così un personaggio fuori posto, un uomo che continua a cadere, ostinato in ciascuno dei suoi tentativi. Ma la colpa non è sua: intorno a lui e sopra di lui altri sei personaggi popolano la scena e controllano le sue azioni. Ad abitare lo spazio ci sono la corda aerea, la manipolazione di oggetti e la scala di equilibrio, che cessano di essere pura tecnica per trasformarsi in vera e propria modalità di controllo dello spazio, per mostrare allo spettatore tutte le declinazioni dell'impossibile.

Il *circo contemporaneo* è un linguaggio trasversale e adatto a un ampio target di pubblico, che diviene parte attiva nella (ri)costruzione di senso dello spettacolo. Non virtuosismi fini a se stessi, ma *capacità tecniche fuori dall'ordinario* che diventano mezzo espressivo per "portare oltre", *coinvolgendo lo spettatore* e consentendo alla sua immaginazione di prendere il volo.

Grazie all'immediatezza fisica del gesto tecnico, lo spettacolo vuole riconfigurare il teatro di Beckett in chiave contemporanea rivolgendo le sue tematiche a *giovani spettatori*, sondando, con gli strumenti del circo, *il cinismo e l'ironia beckettiani* entro gli universi umani del teatro.

NOTE di composizione – Riccardo Nova

Dopo aver letto *Atto senza parole I* di Samuel Beckett sognai di essere “tre” uccelli” che in una foresta fittissima si scambiavano dei segnali tra loro e con altri animali per allertarli, tranquillizzarli o spaventarli. Quando il sogno si interruppe e mi svegliai con il desiderio di riprodurre con la voce e con i fischi i suoni che in sogno emettevo in forma di Uccello, presi quindi il cellulare, registrai tutto quello che ricordavo e che riuscivo a riprodurre e tornai a dormire. La mattina dopo sovrapposi i vari fischi e suoni che avevo registrato la notte precedente: ascoltandoli rimasi sorpreso e decisi così di sostituire i **14 fischi beckettiani** con i suoni che registrai subito dopo aver sognato di essere quei tre uccelli.

Note di composizione

Dal punto di vista formale, la musica di questo spettacolo ricalca e amplifica la forma del testo di Beckett, che viene qui utilizzato alla stregua di "cantus firmus".

Nel testo originale di Beckett il protagonista si accompagna a un personaggio che si palesa unicamente sotto forma di suono, un fischio ripetuto 14 volte che scandisce come un segnale rituale il tempo scenico. In *DALL'ALTO* il fischio si trasforma in un coro di uccelli immaginari che governa gli eventi dell'azione, alternandosi con il suono di gong, tamburi di legno, tubofoni e percussioni ad acqua.

Nell'introduzione viene decostruito un testo tratto dal XIII libro del Mahābhārata in cui il figlio della Dea delle acque del fiume recita una lunga serie di versi, rimarrà unicamente la loro cristallizzazione metrica: il ritmo delle parole senza però le parole stesse ("senza parole") e poi il **suono delle acque** che scorrono e i **canti degli uccelli** immaginari che da sempre, indicandoci l'alto, ci sono apparsi come messaggeri divini.

Quando il protagonista entrerà in scena, **consonanti percussive** isolate determineranno tutti i suoi movimenti: esse sono connesse non più alle cose/parole ma unicamente a movimenti archetipici – vedi le linee rette disegnate dal protagonista che rimbalza all'indietro quando i tre percussionisti, emettendo sequenze percussive di K gutturali, bloccano i suoi tentativi di fuga

Note di composizione

I **suoni di metallo della scala** portano P. al primo tentativo di ascesa... un *hoquetus* di fischi lo risucchieranno verso i piaceri della danza e forse dell'amore... ancora un ultimo vano tentativo di fuga... un coro pre-registrato composto da 19 **voci femminili** introduce i suoni vocalici puri: una contemplazione dove il tempo, grazie all'assenza del moto impresso dalle consonanti, si ferma prima di tornare alla "parola" del finale dove la Dea del fiume "emergendo dai suoni delle acque che scorrono" (30 campioni di ruscelli/torrenti/fontane/dighe registrati nell'alta val Chiavenna) con il suo canto e la sua ascesa conduce il "figlio" oltre i limiti dell'azione e quindi della sofferenza. Infine il suono prodotto da **7 gocce che cadono dall'alto** e il **canto degli uccelli** immaginari chiuderanno la scena.

3 Novembre 2018

Prima assoluta all'interno di

27° Festival Milano Musica _ György Kurtág. Ascoltando Beckett

FUORI ASSE – circo contemporaneo a Milano

ANSA – La musica contemporanea per conquistare i bambini si è messa a fare acrobazie... E il doppio soldout con tanto di replica straordinaria fissata per il 13 Novembre oltre ai commenti e agli applausi dei bambini, spiegano il successo di questo lavoro ispirato a Samuel Beckett.

Compositore **Riccardo Nova**
Regista **Giacomo Costantini**
Coreografo **Roberto Olivan**

Attori di circo
Caterina Boschetti
Giulio Lanfranco
Clara Storti
Simon Wiborn

Musicisti
Pino Basile
Simone Beneventi
Lorenzo Colombo

In collaborazione con
Teatro del Buratto
Circo El Grito
AGON acustica informatica musica

Si ringrazia
Teatro G. Persiani, Recanati
Obrador – Espai de Creació
Spazio Agreste

Con il sostegno di
Ernst von Siemens Musikstiftung
IntercettAzioni – Centro di Residenza Artistica della Lombardia
(progetto di Circuito CLAPS e Milano Musica, Industria Scenica, Teatro delle Moire, Zona K)

Luci **Flavio Cortese**
Costumi **Beatrice Giannini**
Live electronics **Riccardo Nova**
Coordinamento **Filippo Malerba**

Implementazione tecnologica audio
a cura di **AGON acustica informatica musica**

Musiche originali di **Riccardo Nova**
per percussioni e elettronica (Ed. Ricordi, 2018)
Commissione Milano Musica con il sostegno di Ernst von Siemens Musikstiftung
Voce pre registrata **Varijashree Venugopal**
Percussioni indiane pre registrate **BC Manjunath**

Produzione **MILANO MUSICA**
ASSOCIAZIONE PER LA MUSICA CONTEMPORANEA

Produzione esecutiva

Riccardo Nova *Compositore*

Si diploma in flauto e composizione al Conservatorio di Milano e all'Accademia di Siena. La sua musica è eseguita dai maggiori ensemble mondiali, tra i quali Ensemble Modern, Ensemble intercontemporain, Ensemble L'itinéraire e Ictus Ensemble. Dal 1993 soggiorna in India del Sud per studiarne la musica, divenendo tra i massimi esperti in Occidente. Nel 2003 compone le musiche per *MA* di Akram Khan. Nel 2006 collabora con i PAN SONIC e crea *Thirteen@terror generating deity* per orchestra sinfonica e techno group, selezionato all'International Rostrum of Composers (Parigi, 2007). Nel 2012 compone le musiche per *Ninteen Mantras* con Shantala Shivalingappa e Giorgio Barberio Corsetti. Attualmente sta lavorando a una suite strumentale del suo *MahAbhArata* opera project per l'Ensemble Musik Fabrik di Colonia.

Giacomo Costantini *Regista*

È considerato uno dei pionieri del circo contemporaneo in Italia e dagli anni '90 conduce una ricerca sulla sintesi tra circo e musica. È direttore artistico del Circo El Grito, fondato nel 2008 con Fabiana Ruiz Diaz: "*Una delle compagnie più immaginifiche, non francese ma italiana*" (CdS). Crea gli spettacoli *Scratch and stretch*, *20 decibel*, *Johann Sebastian Circus*, *Uomo Calamita 1945*. Per la Fondazione Pergolesi Spontini scrive e cura la regia di opere lirico-circensi: *Caffè Bach*, *Gran Circo Rossini*.

Roberto Olivan *Coreografo*

Si forma presso l'Institut del Teatre di Barcellona e P.A.R.T.S. di Bruxelles. Danza nella compagnia Rosas e sotto la direzione di Robert Wilson, Tom Jansen e Josse de Pauw. È il direttore della compagnia R.O.P.A. e fondatore del Festival Deltebre Dansa. Per la sua carriera come coreografo e insegnante, riconosciuta a livello internazionale, ha ottenuto i premi: Nacional de Cultura 2014, Ciutat de Barcelona 2013, Sebastià Gasch FAD Awards 2012, Prix SACD de la Création Chorégraphique 2001.

Caterina Boschetti

Frequenta la Scuola di Circo Flic di Torino specializzandosi in giocoleria e manipolazione. Arricchisce la sua formazione attraverso l'insegnamento di Roberto Magro, Raymond Peyramaure e Firenze Guidi. Dal 2015 lavora con la compagnia Gandini Juggling negli spettacoli *Meta*, *Clowns & Queens* e *8 Songs*. Dal 2016 è tra i giocolieri in creazione dello spettacolo di Stefan Sing-Critical Mess *DODAI*. Nel 2017 è scelta per portare in scena *Entre Ciel & Terre* diretto da Martin Palisse.

Clara Storti

Si specializza nell'acrobatica aerea in Italia e all'estero. Coltiva la ricerca sul movimento e sulla fisicità attoriale con Roberto Magro, Elodie Donaque, Shai Faran, Fighting Monkey e Judith Sancez. Lavora con Dario Fo, Arturo Brachetti, Willi Dorner, Civilleri/Lo Sicco, Boogaerdt/Van der Schoot. Co-fondatrice dell'Associazione Quattro4 e creatrice degli spettacoli di circo contemporaneo *PIANI IN BILICO* e *FLOCK*.

Attori di circo

Giulio Lanfranco

Inizia la sua carriera da ragazzo e in seguito frequenta Scuola di Circo Flic di Torino specializzandosi nella scala d'equilibrio e nel mano a mano. Nel 2012 si diploma all'accademia ESAC di Bruxelles e fonda MagdaClan, compagnia di circo contemporaneo sotto tendone con la quale crea gli spettacoli *Era*, *Extra_Vagante*, *È un attimo* ed *Emisfero*. Nel 2014 fonda con Elena Bosco e Flavio Cortese la compagnia Zenhir e produce lo spettacolo per la sala *Ah, com'è bello l'Uomo*.

Simon Wiborn

Si avvicina al circo da ragazzo, frequentando il ginnasio circense di Stoccolma. In seguito si diploma all'accademia di circo AFUK di Copenaghen e alla DOCH di Stoccolma. Sviluppa una costante ricerca fisica attraverso la danza contemporanea, le arti marziali e il teatro, investigando un'autoespressione attraverso il movimento. Fonda la compagnia Svalbard, attualmente impegnata in una tournée internazionale con lo spettacolo *All genius, all idiots*.

Pino Basile

Diplomato a Matera in strumenti a percussione, conta esperienze musicali in campo jazz, teatro musica, teatro danza, circo contemporaneo. È impegnato nello studio e nella ricerca dei tamburi a cornice e a frizione della cultura popolare dell'Italia meridionale. L'intento è di diffondere le peculiarità di strumenti considerati "non colti" in più ambiti artistici possibili. Collabora con coreografi italiani e stranieri, ed è autore musicale di numerosi spettacoli di circo contemporaneo.

Lorenzo Colombo

Laureato in Strumenti a Percussione presso la Royal Danish Academy Of Music di Copenaghen, vince come solista il Premio Nazionale delle Arti, il Yamaha Foundation Price e l'International Percussion Competition. Nel 2016 viene identificato come promettente giovane performer dall'Ulysses Network. Vive a Copenaghen dove persegue la sua ricerca musicale in relazione con le nuove tecnologie e la multimedialità. È co-fondatore del trio Zaum_percussion.

musicisti

Simone Beneventi

Percussionista e performer, è premiato con il Leone d'argento alla Biennale di Venezia 2010. Il suo percorso di progettazione di nuovi strumenti e di inedite soluzioni compositive, lo portano a collaborare con Daniele Abbado, Pierluigi Billone, Peter Maxwell Davies, Ivan Fedele, Henri Goebbels, Helmut Lachenmann, David Lang, Ennio Morricone, Riccardo Nova, Fausto Romitelli, Salvatore Sciarrino e con Klangforum Wien, Neue Vocalsolisten Stuttgart, Ensemble Prometeo, mdi ensemble. È co-fondatore del trio Zaum_percussion.

Beatrice Giannini *Costumi*

Frequenta l'Istituto d'Arte a Siena, poi l'Accademia di Belle Arti a Firenze e inizia a lavorare in teatro come scenografa e costumista. A Roma incontra il mondo del cinema, che le permette di formarsi in film come *La vita è bella*, *Star Wars*, *Casanova*, *Dark shadows*. Lavora per P. Greenway e Pupi Avati, e ottiene la nomination per i costumi al Davide di Donatello con *La stoffa dei sogni* di G. Cabiddu. La sua collaborazione con il Circo El Grito e Giacomo Costantini continua dal 2010.

Flavio Cortese *Luci*

Tecnico del suono e delle luci, nel 2011 si forma al MusicLab di Torino. Qui lavora al Circolo dei lettori, in molti teatri e in festival quali Torino Spiritualità e Salone del libro. Nel 2014 entra nel mondo del circo contemporaneo. Attualmente collabora in tutta Europa con le compagnie: Magdaclan, Zenhir, Compagnia Roberto Magro, Quattrox4, Catalyst, Lapso Cirk, e in festival come African Circus Arts Festival in Etiopia e Dinamico Festival di Reggio Emilia.

Milano Musica

Milano Musica nasce nel 1992 per far conoscere il ricchissimo repertorio della musica d'oggi e del Novecento, svolgendo l'importante funzione pubblica di sostegno alla nuova musica e di apertura a nuovi pubblici. Ogni anno l'Associazione organizza un Festival, giunto nel 2018 alla 27° edizione, riconosciuto a livello internazionale e realizzato in collaborazione con il Teatro alla Scala, programmando brani di compositori contemporanei italiani e stranieri, accostati a grandi compositori del Novecento storico, e commissionando ogni anno nuove opere.

Quattrox4

Centro per lo sviluppo del circo contemporaneo in Italia nato a Milano nel 2011. La sua mission è diffondere una nuova cultura del circo sul territorio, promuovendone la pratica (corsi per tutte le età, laboratori nelle scuole, progetti formativi) e incoraggiandone la visione, organizzando FUORI ASSE, una rassegna teatrale diffusa di circo contemporaneo. La compagnia Quattrox4 produce gli spettacoli: *PIANI IN BILICO* per la sala, *FLOCK* e *VOLTEGGI* per lo spazio urbano.

Tournée 2019

21 Ottobre, Macerata per **Appassionata**

3 Novembre, Milano per **Festival Milano Musica e FUORI ASSE**

8-9-10 Novembre, Roma per **Romaeuropa Festival**

13-14 Novembre, Reggio Emilia per **Festival Aperto**

16 Novembre, Milano per **Musica al Tempio**_DALL'ALTO Suite

CONTATTI

Filippo Malerba
+39 333 1868246
direzione@quattro4.com
quattro4.com