

SOTTO L'ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
con il patrocinio di:
SENATO DELLA REPUBBLICA, CAMERA DEI DEPUTATI,
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Teatro Alighieri
venerdì 1 giugno 2007, ore 21

Mercadante Teatro Stabile di Napoli
presenta
Arrevuoto
Scampia / Napoli
progetto triennale
diretto da Marco Martinelli / Teatro delle Albe
a cura di Roberta Carlotto
collaborazione di Maurizio Braucci

2007 Secondo movimento
UBU SOTTO TIRO

FONDAZIONE RAVENNA MANIFESTAZIONI
COMUNE DI RAVENNA, REGIONE EMILIA ROMAGNA
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

in collaborazione con ARCUS

Fondazione Ravenna Manifestazioni

Assemblea dei Soci

Comune di Ravenna

Regione Emilia Romagna

Provincia di Ravenna

Camera di Commercio di Ravenna

Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna

Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna

Associazione Industriali di Ravenna

Ascom Confcommercio

Confesercenti Ravenna

CNA Ravenna

Confartigianato Ravenna

Archidiocesi di Ravenna e Cervia

Fondazione Arturo Toscanini

Ravenna Festival

ringrazia

ASSOCIAZIONE AMICI DI RAVENNA FESTIVAL
AIR ONE
ASSICURAZIONI GENERALI
AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA
BANCA POPOLARE DI RAVENNA
BANG & OLUFSEN
BH AUDIO
CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA
CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA
CIRCOLO AMICI DEL TEATRO "ROMOLO VALLI" - RIMINI
CMC RAVENNA
CONFARTIGIANATO PROVINCIA DI RAVENNA
CONFINDUSTRIA RAVENNA
CONTSHIP ITALIA GROUP
COOP ADRIATICA
COOPERATIVA BAGNINI CERVIA
CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE E IMOLESE
ENI
ERIS
FEDERAZIONE COOPERATIVE PROVINCIA DI RAVENNA
FERRETTI YACHTS
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA
FONDAZIONE DEL MONTE DI BOLOGNA E RAVENNA
GRUPPO POSTE ITALIANE
HAWORTH CASTELLI
INDESIT COMPANY
ITER
LA VENEZIA ASSICURAZIONI
LEGACOOOP
MARINARA
MERCATONE UNO
MERLONI PROGETTI
PROFUMERIE DOUGLAS
RECLAM
ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI
SAPIR
SEDAR CNA SERVIZI RAVENNA
SOTRIS - GRUPPO HERA
TELECOM ITALIA - PROGETTO ITALIA
THE SOBELL FOUNDATION
THE WEINSTOCK FUND
UNICREDIT BANCA
YOKO NAGAE CESCHINA

ASSOCIAZIONE AMICI DI RAVENNA FESTIVAL

Presidente onorario

Marilena Barilla

Presidente

Gian Giacomo Faverio

Vice Presidenti

Roberto Bertazzoni

Lady Netta Weinstock

Comitato Direttivo

Domenico Francesconi

Gioia Marchi

Pietro Marini

Maria Cristina Mazzavillani Muti

Giuseppe Poggiali

Eraldo Scarano

Gerardo Veronesi

Segretario

Pino Ronchi

Maria Antonietta Ancarani, *Ravenna*

Antonio e Gian Luca Bandini,

Ravenna

Marilena Barilla, *Parma*

Francesca e Silvana Bedei, *Ravenna*

Roberto e Maria Rita Bertazzoni,

Parma

Maurizio e Irene Berti, *Bagnacavallo*

Paolo e Maria Livia Brusi, *Ravenna*

Giancarla e Guido Camprini,

Ravenna

Italo e Renata Caporossi, *Ravenna*

Glauco e Roberta Casadio, *Ravenna*

Margherita Cassis Faraone, *Udine*

Glauco e Egle Cavassini, *Ravenna*

Roberto e Augusta Cimatti, *Ravenna*

Manlio e Giancarla Cirilli, *Ravenna*

Ludovica D'Albertis Spalletti,

Ravenna

Marisa Dalla Valle, *Milano*

Andrea e Antonella Dalmonte,

Ravenna

Roberto e Barbara De Gaspari,

Ravenna

Giovanni e Rosetta De Pieri,

Ravenna

Letizia De Rubertis, *Ravenna*

Stelvio e Natalia De Stefani, *Ravenna*

Enrico e Ada Elmi, *Milano*

Lucio e Roberta Fabbri, *Ravenna*

Mariapia Fanfani, *Roma*

Gian Giacomo e Liliana Faverio,

Milano

Paolo e Franca Fignagnani, *Milano*

Domenico e Roberta Francesconi,

Ravenna

Giovanni Frezzotti, *Jesi*

Adelmo e Dina Gambi, *Ravenna*

Idina Gardini, *Ravenna*
Vera Giulini, *Milano*
Roberto e Maria Giulia Graziani,
Ravenna
Dieter e Ingrid Häussermann,
Bietigheim-Bissingen
Pierino e Alessandra Isoldi, *Bertinoro*
Michiko Kosakai, *Tokyo*
Valerio e Lina Maioli, *Ravenna*
Alfonso e Silvia Malagola, *Milano*
Franca Manetti, *Ravenna*
Carlo e Gioia Marchi, *Firenze*
Gabriella Mariani Ottobelli, *Milano*
Pietro e Gabriella Marini, *Ravenna*
Paola Martini, *Bologna*
Luigi Mazzavillani e Alceste Errani,
Ravenna
Maria Rosaria Monticelli Cuggiò e
Sandro Calderano, *Ravenna*
Maura e Alessandra Naponiello,
Milano
Peppino e Giovanna Naponiello,
Milano
Giorgio e Riccarda Palazzi Rossi,
Ravenna
Vincenzo e Annalisa Palmieri, *Lugo*
Gianna Pasini, *Ravenna*
Gian Paolo e Graziella Pasini,
Ravenna
Desideria Antonietta Pasolini
Dall'Onda, *Ravenna*
Fernando Maria e Maria Cristina
Pelliccioni, *Rimini*
Fabrizio Piazza e Caterina Rametta,
Ravenna
Giuseppe e Paola Poggiali, *Ravenna*
Giorgio e Angela Pulazza, *Ravenna*
Paolo e Aldo Rametta, *Ravenna*
Stelio e Grazia Ronchi, *Ravenna*
Sergio e Antonella Roncucci, *Milano*
Lella Rondelli, *Ravenna*
Stefano e Luisa Rosetti, *Milano*
Angelo Rovati, *Bologna*
Giovanni e Graziella Salami,
Lavezzola
Ettore e Alba Sansavini, *Lugo*
Guido e Francesca Sansoni, *Ravenna*
Francesco e Sonia Saviotti, *Milano*
Sandro e Laura Scaioli, *Ravenna*
Eraldo e Clelia Scarano, *Ravenna*
Leonardo e Angela Spadoni, *Ravenna*

Italo e Patrizia Spagna, *Bologna*
Alberto e Anna Spizuoco, *Ravenna*
Gabriele e Luisella Spizuoco,
Ravenna
Paolo e Nadia Spizuoco, *Ravenna*
Enrico e Cristina Toffano, *Padova*
Ferdinando e Delia Turicchia,
Ravenna
Maria Luisa Vaccari, *Padova*
Roberto e Piera Valducci,
Savignano sul Rubicone
Silvano e Flavia Verlicchi, *Faenza*
Gerardo Veronesi, *Bologna*
Luca e Lorenza Vitiello, *Ravenna*
Lady Netta Weinstock, *Londra*
Giovanni e Norma Zama, *Ravenna*
Angelo e Jessica Zavaglia, *Ravenna*

Aziende sostenitrici

ACMAR, *Ravenna*
Alma Petroli, *Ravenna*
CMC, *Ravenna*
Credito Cooperativo Ravennate e
Imolese
FBS, *Milano*
FINAGRO - I.Pi.Ci. Group, *Milano*
Ghetti Concessionaria Audi,
Ravenna
ITER, *Ravenna*
Kremslehner Alberghi e Ristoranti,
Vienna
L.N.T., *Ravenna*
Rosetti Marino, *Ravenna*
SCAFI - Società di Navigazione,
Napoli
SMEG, *Reggio Emilia*
SVA Concessionaria Fiat, *Ravenna*
Terme di Cervia e di Brisighella,
Cervia
Terme di Punta Marina, *Ravenna*
Viglienzone Adriatica, *Ravenna*

Mercadante Teatro Stabile di Napoli
presenta
Arrevuoto
Scampia / Napoli
progetto triennale
diretto da Marco Martinelli / Teatro delle Albe
a cura di Roberta Carlotto
collaborazione di Maurizio Braucci

2007 Secondo movimento
UBU SOTTO TIRO
risrittura da Alfred Jarry
drammaturgia e regia Marco Martinelli
collaborazione spazio luci
Vincent Longuemare, Ermanna Montanari
collaborazione costumi Ermanna Montanari, Maica
Rotondo, Pina Iervolino, Giovanna Napolitano
in scena cento adolescenti tra Napoli e Scampia
in collaborazione con Ravenna Teatro
e con il sostegno di
ETI Ente Teatrale Italiano e ARCUS

in scena

Mario Emanuele Abbate, Salvatore Abruzzese, Salvatore Acampora, Antonio Agliottone, Rocky Aleksic, Michela Alfano, Martina Alteri, Antonio Amato, Oliver Andjelcovic, Gabriele Andreozzi, Rita Annunziata, Giulia Aprea, Antonio Ascione, Giuseppina Ascione, Jasmin Avdo, Mariarca Aveta, Mariano Barba, Antonio Bastelli, Mehmed Bayran, Maria Betteghella, Emanuela Botti, Mirko Calemme, Salvatore Capasso, Marco Catalano, Luigi Carbone, Luana Cartigiano, Gianmarco Carniero, Mimmo Caruso, Gaia Castaldi, Giuseppina Cervizzi, Martina Ciotola, Fabio Corvietto, Bruna Cuccari, Francesca De Siervo, Antonio De Sio, Pasquale De Martino, Giovanni Di Vaio, Veronica Emin, Silvia Esposito, Filomena Esposito La Rossa, Rosario Esposito La Rossa, Alessia Fabbrini, Noemi Fabiano, Marinì Sabrina Fernando, Giuliana Fiorellino, Christian Giroso, Gelian Jasar, Gianni Jasar, Cristian Jovanovic, Dusko Jovanovic, Nicola Laieta, Manuela Lipariti, Delia Luongo, Anna Maese, Donatella Manzo, Salvatore Marangia, Massimiliano Marigliano, Ludovica Massimo Esposito, Serena Mattiello, Vittorio Matafora, Emanuele Miano, Maria Rita Migliore, Alessandra Montuori, Fortuna Mosca, Vincenzo Nemolato, Enrico Nocera, Imma Nunziata, Emanuela Orso, Laura Ottieri, Marcello Parolisi Morello, Francesca Pasquale, Maurizio Piscopo, Bianca Polidoro, Valeria Pollice, Elvis Radosajvic, Giovanni Rodrigo Vastarella, Natalino Romano, Antonello Russo, Giorgia Russo, Simone Sacchettino, Antonio Stornaiuolo, Lena Stornaiuolo, Anna Tancredi, Antonio Trombetta, Emanuele Valenti, Antonio Visco

Canzone delle teste di legno

Primma 'e l'età d'o fierro
Primma 'e l'età dell'oro
Primma 'e l'età d'o cuorne
'e cape se facevano 'e lignamme
'e cape se facevano 'e lignamme
e rint'a stu legnamme
steve nascosta 'a saggezza
'e sette sagge d'a Grecia
'e sette sagge d'a Grecia
tenevano 'e cape 'e lignamme
uommene ca capa 'e lignamme
delle querce millenarie
che ghiavene sbruglianne 'e destine
pe int'e foreste 'e Doooooneeel.

'E radici 'e chisti rami vicchiarielli
scennevano fino al centro della terra
mane che tucavano tutt'e tesori
per lo spazio infinito e pa' notte re tiempe
strisciavano verso il più grande sapere
abbraccianne l'universo intero
abbraccianne l'universo intero
abbraccianne l'universo intero
n'paravise l'albere d'a scienza
erene 'e lignamme comme 'a chille 're mele
e' o serpente chillu pecunare
ca tentaie a Eva cu na mela mmano
lasciatancello ddicere, tene 'e pecuni
er'e lignamme, er'e lignamme
o' lignamme int'a foreste 'Doooooneee!

Ahimè il mondo va in rovina
Ahimè tutto degenera
Noi gli ultimi eredi
Dei saggi e degli dei
Ahimè le fine si avvicina
Ahimè tutto si perderà

E noi siam tutti burattini
Figli 'e mamma 'e papà!

Nuie simme fantasma

Simme 'na massa 'e guarrattelle cecate
Aizanne 'e cape nostre
D'o palcoscenico nfaccie 'o popole
Spannimmo 'a scienza nostra
A nuie fantasma ce serve
Ca 'stu suscio animate ce scorre
Mmieze a carne d'e date!

Testo Alfred Jarry

Traduzione in napoletano Maurizio Braucci

Musica Tonino Stornaiuolo

Un teatro in cammino

Soltanto qualche mese fa *Arrevuoto. Scampia / Napoli* ha ricevuto il premio speciale Ubu per la stagione 2005-2006, un premio teatrale che tutti noi che lavoriamo in teatro, consideriamo un importante riconoscimento. È stata una serata commovente perché all'annuncio del premio ai ragazzi di Napoli-Scampia, a Marco Martinnelli e al Teatro Mercadante, nella storica sala del Piccolo a Milano, stracolma di attori, registi critici e amici del teatro convocati da Franco Quadri per la pubblicazione del Patalogo, è scoppiato un applauso impressionante che non finiva più. Ed è in quella occasione che ho avuto la consapevolezza che questo spettacolo ha rappresentato un segnale, qualcosa di più di un progetto teatrale: una prima risposta all'esigenza che il teatro tornasse ad essere vitale, utile alla vita di tutti, ritrovando quella funzione delle origini che oggi fa tanta fatica ad esprimere.

Nel 2006 si è conclusa la prima fase del progetto dopo un susseguirsi di felici sorprese: la partecipazione dei ragazzi, la loro capacità di lavorare assieme indipendentemente dalle età e dalle provenienze, l'apertura di uno spazio teatrale a Scampia, lo spettacolo prima a Scampia, poi al Mercadante e infine a Roma, all'Argentina, con un entusiasmo sia tra il pubblico che tra i ragazzi sempre maggiore.

I teatri stabili oggi in Italia sono molto diversi uno dall'altro ma forse hanno perso la loro specifica identità e l'idea di quale sia il proprio ruolo e quali le reali necessità. Assieme a Ninni Cutaia, che ha costruito e diretto il Mercadante in questi anni, abbiamo condiviso l'idea che fare teatro vuol dire ripensarlo, sia nella messa in scena che mettendosi in rapporto con la città, in questo caso Napoli, ma senza retorica e dando voce anche ai settori più sofferenti ed emarginati. Vi è stata una attenzione particolare agli autori e ai registi delle ultime generazioni, senza trascurare la tradizione napoletana e le sue infinite potenzialità. Ma contemporaneamente il Mercadante ha voluto tenere un confronto con la Napoli di oggi e con le sue contraddizioni che sono anche le sue risorse, a partire dai segnali che la città dava di se stessa.

Per questo progetto siamo partiti da Scampia, un simbolo anche troppo forte del disagio della città, avendo chiaro il

rischio di atterrare in quella periferia con idee e metodi preconfezionati. Il lavoro svolto dai gruppi e dalle persone che operano sul campo ci hanno offerto una mappa che è alla base della nostra ricerca. Con loro e soprattutto con Marco Martinelli e il suo Teatro delle Albe si è avviato il progetto capace di unire ricerca teatrale e pedagogia, avendo però sempre fermo l'obiettivo del fare teatro. Assieme a Marco Martinelli, e seguendo il metodo già applicato a Ravenna della *non-scuola*, si è attivata una rete di persone e di gruppi che hanno offerto la loro disponibilità e conoscenza del territorio, in un lavoro di supporto e stimolo rivelatosi fondamentale. Alcuni di loro hanno affiancato i collaboratori teatrali delle Albe, le "guide", continuando a seguire il progetto anche quest'anno: insegnanti della Scuola Media Carlo Levi, del Liceo Elsa Morante, del Liceo Antonio Genovesi, ma soprattutto la strenua generosità del gruppo che lavora con i rom e con i ragazzi che hanno abbandonato la scuola, l'associazione "Chi rom e chi no".

Il successo di *Arrevuoto*, con lo spettacolo Pace! da Aristofane, è stato il frutto di quello che abbiamo chiamato "primo movimento" e che ci ha permesso di mantenere l'impegno di rendere triennale questa iniziativa, cosa non semplice in Italia dove si presentano spesso dei percorsi

pluriennali che poi non vengono portati a termine. In questo secondo anno, che prevede la messa in scena di un *Ubu sotto tiro*, da Alfred Jarry, si è riprodotto lo stesso interesse da parte dei ragazzi e di Marco Martinelli che è stato capace questa volta di lavorare con un numero maggiore di attori, quasi 100, dopo i 70 della prima edizione.

Proprio per la forza della *non-scuola* delle Albe ci si è potuti basare sull'apporto più dinamico dei ragazzi che avevano preso parte allo spettacolo dell'anno scorso, sul coinvolgimento di nuove guide teatrali ma soprattutto sulla formazione di ragazzi e ragazze che saranno tra i conduttori del progetto negli anni a venire. Vedo con piacere che alcuni di loro cominciano ad avere un ruolo nella comunità locale, chi scrivendo su libri e giornali, chi trovando un ruolo nell'ambito dell'intervento sociale, tutti motivati ed incoraggiati da questa partecipazione ad *Arrevuoto*.

Quello che mi dispiace invece è che finora non siamo riusciti ad allargare la nostra rete, a collegarci con le varie esperienze che pure ci sono a Napoli, aspetto questo che mi sembra uno dei problemi di una città dove si rischia di rimanere chiusi in se stessi, senza riuscire a sommare le tante realtà positive che ci sono, accrescendo così la loro incisività. L'esempio dell'Auditorium di Scampia è emblematico, ci siamo sforzati di farlo riaprire per lo spettacolo della prima edizione di *Arrevuoto* ed oggi ci lavoriamo come se fossimo degli ospiti e non dei collaboratori nella trasformazione del territorio. Con *Arrevuoto*, quest'anno come in quello precedente, si è stati capaci di costruire un gruppo molto trasversale, sia sul piano sociale che su quello delle competenze, facendo tesoro proprio della eterogeneità che costituisce la realtà di Napoli come di nessun altro luogo in Italia. È questo secondo me un metodo di lavoro che potrebbe avvicinare il teatro alla società e viceversa, senza derogare dalla propria sensibilità artistica ma stabilendo un rapporto con la vita reale. All'interno del gruppo di *Arrevuoto* c'è la possibilità che per alcuni dei ragazzi quest'esperienza segni la propria vita positivamente e che ciò vada non solo a vantaggio loro ma anche della città, cosa di cui essa ha estremamente bisogno.

Forse ne usciranno dei bravi attori, forse degli scrittori o dei tecnici, ma scommetto che ne verranno fuori degli uomini e delle donne con una visione più vasta ed ottimista della loro

città. Ma fermandoci sulla sfida di quest'anno, ho compreso che già nei primi incontri c'è stata una capacità di intendersi maggiore rispetto all'anno scorso e che il primo "disordine-caos" è stato superato anche grazie alla mediazione dei ragazzi più esperti. La voglia di lavorare è stata grande da parte di tutti, molte più persone sono state coinvolte, e si sono avute le prime prove che anche nelle comunità più problematiche, se uno ha l'occasione di uscire dalla propria solitudine, si ottengono ottimi risultati. Lo spettacolo che vedremo stavolta è tratto da Jarry, una specie di bandiera di Marco Martinelli, tant'è che ci sarà a giugno una tappa a Ravenna, la casa madre delle Albe, dove i ragazzi di Napoli incontreranno i loro coetanei del nord. In autunno vorremo riuscire a tenere lo stesso confronto con il lavoro che Martinelli ha realizzato l'inverno scorso con i ragazzi di un villaggio del Senegal, *Ubu nero*, il testo è lo stesso ma, come prevede il metodo della *non-scuola*, realizzato secondo la poetica e l'energia dei suoi diversi partecipanti. Per l'anno prossimo, sul terzo movimento di *Arrevuoto*, non abbiamo ancora ragionato, ma il ruolo delle persone va crescendo via via, questo tessuto comincia a lavorare in maniera meno dichiarata, nel sottofondo, cosa che ci siamo sempre auspicati. Per allora, può darsi, si possa contare anche sullo storico Teatro San Ferdinando, in procinto d'esser riaperto: sarebbe interessante far partire anche da lì un'esperienza simile, rapportandosi a quel quartiere nei modi che stiamo sperimentando ora. Ecco un modo in cui un Teatro Stabile può fare teatro oltre ai suoi compiti più riconosciuti. Il metodo può continuare a camminare.

Ma parlando di metodo non posso fare a meno di citare le persone che singolarmente hanno partecipato al progetto e lo hanno reso non solo possibile ma reale e credibile. Tutto è cominciato con l'entusiasmo e la fiducia riposta nel nostro gruppo da Rachele Furfaro, assessore alla Cultura del Comune di Napoli fino all'anno scorso, da Goffredo Fofi che continua a puntare sulle imprese difficili, dalla vigile e creativa presenza di Ermanna Montanari, da Maurizio Braucci, da tutte le guide, di Ravenna e di Napoli e dalla generosità del Mercadante, visto come una squadra molto unita di persone aperte e disponibili.

Roberta Carlotto

Il fiume e i coccodrilli

L'anno scorso era Aristofane, quest'anno Alfred Jarry. Interrogato al liceo su chi fosse il suo classico preferito, il giovane bretone rispose: "Sto formando il mio stile su Aristofane". E a me sembra che la patafisica di Jarry, il suo fulminante coincidere di realtà e astrazione, di politica e sogni dell'anima, di avanguardia e tradizioni popolari, possa a buon ragione assegnare al padre della comicità antica il ruolo di antenato totem. Quindi Aristofane e Jarry come numi tutelari di questo primo biennio di *Arrevuoto*. E di Jarry, in particolare, mi ha colpito il prologo di *Ubu sur la butte*, dove Guignol, il burattino, si presenta in teatro e chiede al direttore di recitare *Ubu roi*, reclamando vitto, alloggio e diaria. È una richiesta perentoria, la "testa di legno" chiede di diventare "re per una notte". All'inizio il direttore non ci sta, ma poi, davanti al minaccioso bastone del burattino, cambia idea e acconsente.

Pensando al coro di *Arrevuoto*, mi è venuto naturale trasformare Guignol in Pulcinella, in questo confortato dai richiami a Pulcinella presenti nell'invenzione della maschera ubuesca, non solo sul piano iconografico (dal cappello a punta al bastone), ma anche nelle suggestioni testuali: "mon gros polichinelle", così Madre Ubu definisce il suo rispettabile sposo. Pulcinella è anche il protagonista del primo testo teatrale scritto da un Jarry dodicenne nel 1885, una farsa tragica e "noir" dove Pulcinella e Scaramuccia sono ladri che finiscono male, frutto di un precoce amore per le marionette e la tradizione delle maschere italiane.

Ed eccoci qui dunque, al "secondo movimento" di *Arrevuoto*, con questo *Ubu sotto tiro*: un coro di pulcinelli dei nostri tempi, inguainati in una bianca tuta da disinfezione, abituati ai rifiuti tossici e all'immondizia, che alla fine del prologo si liberano dal bozzolo, svelando i costumi che insieme a Ermanna ho immaginato come gli strati multicolore della favola "polacca". Dove la Polonia immaginaria di Jarry, il *non-luogo* che può essere dappertutto, viene calata nella lingua violenta della periferia napoletana, dove all'improvvisazione gestuale e vocale e alla fantasia creatrice degli adolescenti viene riservato un ruolo

chiave nell'assorbire e trasformare i classici: come di consueto accade nella *non-scuola* delle Albe, che a Ravenna conta ormai quindici anni di vita. D'altronde i "classici" non sarebbero tali se non sapessero dialogare col tempo presente, resistendo a ogni scontro e trasformazione, a ogni amorevole violenza loro imposta per farli "parlare" al presente: da qui la loro perenne attualità.

E se *Pace!* era un rito dopo la mattanza, un esorcismo contro la morte giocato con le inermi possibilità della scena, questo Ubu coniuga gioco e crudeltà, levità e decervellaggio: siamo tutti "cape e' lignamme", tutti burattini, tutti manovrati e manovranti, articolazioni non-innocenti di una macchina-mondo che mostra sempre più la faccia arrogante del Male, spesso abilmente dissimulata, spesso in guanti bianchi, la violenza di un Potere che è sopruso e che replica la sua farsa tutti i giorni, nei grandi centri come nelle più lontane periferie. Un Ubu di massa: come dice un proverbio africano, "bisogna attraversare il fiume in massa, per non essere assaliti dai coccodrilli". Almeno ci dobbiam provare.

Marco Martinelli

Teatro, maieutica e parolacce

Siamo ad un mese dalla messa in scena di *Ubu sotto tiro* tratto da Alfred Jarry, ricontestualizzato dai suoi giovani attori e diretto da Marco Martinelli. Nell'Auditorium di Scampia, dove si svolgono le prove, il disordine è ancora grande ma riusciamo, noi che abbiamo preso parte alla prima edizione del 2005-2006, a leggervi enormi progressi nella concentrazione da parte dei ragazzi/e. Sono circa 90 quest'anno i partecipanti, dai 10 ai 20 anni di età, l'energia che sprigionano è immensa, si fatica a non restare incantati di fronte alle loro burrascose, violente, esilaranti invenzioni dentro e fuori dal palco, tanto che qualcuna delle guide teatrali si dimentica di seguire i tempi delle entrate e delle uscite di scena. Marco grida dal microfono, lui che è sempre così pacato, perché stavolta il tempo è davvero poco e la sfida più elevata; lo spettacolo *Pace!*, nel 2006, ha giocato anche sull'effetto sorpresa, ora serve una conferma della qualità del lavoro. È un piacere venire all'Auditorium, questo spazio rimasto chiuso per 15 anni è una grande risorsa, maggiormente quando porta qui la città, non è il massimo per tenerci degli spettacoli teatrali ma ci si adatta. La sua estensione è percorsa in lungo e largo dai gruppetti di ragazzi/e che colgono ogni occasione per scalmanarsi, le guide ogni tanto devono rincorrerli fino in strada per permettere il proseguimento delle prove, inventandosi linguaggi e approcci efficaci a seconda dei casi. L'anno scorso, da ottobre a febbraio, ognuno aveva svolto il lavoro per conto proprio, nelle sedi scolastiche e nel centro Gridas di Scampia, poi finalmente c'è stata la riapertura dell'Auditorium grazie all'interessamento del Mercadante. Quest'anno si è partiti direttamente da qui, eccetto il liceo Genovesi che è situato nel centro storico, con due ore settimanali di laboratorio per gruppo affidate alle guide napoletane. Poi il ritorno definitivo di Martinelli e dei suoi dal Senegal, dove pure ha condotto un laboratorio della non-scuola, ha potuto far iniziare la fase finale, quella del lavoro comune, della messa in scena o, come dice il regista, della messa in vita del testo di Jarry. Ho capito da poco che la *non-scuola* è possibile come metodo anche grazie alla sua relazione, prossima ma autonoma, con la ricerca che il Teatro delle

Albe conduce negli spettacoli che l'hanno reso famoso tra le compagnie italiane.

Ridimensionare il ruolo centrale del regista-drammaturgo per dare il testo in pasto agli adolescenti e vederselo tornare pieno di improvvisazioni e dirottamenti, richiede un'ardua rinuncia, quella della creatività dell'artista che sta seguendo una propria traccia. Ma la garanzia della ricerca che le Albe perseguono nei lavori realizzati con una compagnia più ristretta, più selezionata, permette qui, nella *non-scuola*, di agire con un carico minore di personale volontà espressiva, mettendosi al servizio del gruppo, della sua ancora inqualificabile poetica. Non che l'artista Martinelli scompaia, il suo talento, la sua esperienza sono fondamentali per dare poi forma e senso alla vulcaniche e sregolate proposte dei giovani attori, ma la sua parziale rinuncia fa spazio all'ingresso, senza censure, senza competizioni, delle realtà che i ragazzi/e portano con sé. Forse questa è la maggiore difficoltà che un teatrante potrebbe avere se venisse a svolgere il ruolo di guida, di accompagnatore, in un progetto della *non-scuola*: mettere la sordina alla disperata necessità espressiva che lo conduce. E credo che solo la garanzia di un altrove, liberamente riempito di sé e della ricerca personale, può dare qui vita alla disponibilità, all'accoglienza che la *non-scuola* richiede. Mai sazio, ma nemmeno affamato, l'artista impegnato in tale progetto viene a svolgere un ruolo maieutico, ad instaurare un dialogo che prevede ascolto e parola. Qui non si danno battute, non si assegnano parti, tutto è sacilego, tutto conquistato sul campo, ancor più rafforzando la tecnica affinché l'improvvisazione riesca. Durante questi due anni, il rapporto tra teatro e società è stato un tema ricorrente nei nostri pensieri, sappiamo che è facile sentirsi, e risentirsi, dire che *Arrevuoto* appare meglio come intervento sociale che artistico, ma più che contraddittoria questa posizione ci appare parziale. Lo sforzo che si è fatto, l'anno scorso come quest'ultimo, per rendere a molti dei ragazzi/e possibile questa esperienza, parte sicuramente da una predisposizione verso gli adolescenti che non è di tutti. Basterebbe aver visto l'impegno dei membri di Chi rom.. e chi no o delle due professoresse e delle guide della Carlo Levi con i rispettivi gruppi di Scampia, per capire che la pazienza e la determinazione sono state pre-

ziose. Da una scuola media di periferia e da un gruppo di napoletani e di rom della medesima si eredita tutta la sordità che la società ha instillato in loro con la propria assenza e afasia, l'anno scorso si faticava ad avere attenzione e a trasmettere l'importanza del lavoro che si stava facendo, quest'anno si è ottenuta una piccola rendita. L'esperienza fatta insieme ed il successo dello spettacolo sono argomenti sin troppo eloquenti oggi, chi vi ha preso parte attua una sorta di mediazione con i nuovi venuti, incostante ma talvolta decisiva, almeno per attivare qualche cooperazione tra i ragazzi/e. Diversamente, per i licei Morante e Genovesi, il problema non è mai stato la disponibilità ma piuttosto il conflitto con modelli già preesistenti in loro, oscillanti tra massificati ed elitari, che ne mantenevano le proposte su un piano, più rassicurante, in cui la messa in gioco di se stessi è limitata. Per quanto gli spettacoli del progetto *Arrevuoto* vivano dell'incontro tra apporti biografici e sociali differenti, più e meno razionali, già in questa seconda edizione le categorie dell'appartenenza si confondono e si mescolano verso le dimensioni più indiscriminate del talento e dell'impegno personale. La divisione in blocchi dello scorso spettacolo, che rifletteva i diversi gradi di integrazione ed esclusione, è stata infranta da un ritmo più interno alla messa in scena e che, in definitiva, simboleggia la maggiore coesione tra i gruppi che hanno imparato, oltre che a riconoscersi, a conoscersi. Per riprendere ora il ragionamento sul rapporto teatro-società, mi importa dire che la questione dell'aver dato un ruolo centrale a Scampia, alias ad un tema ben codificato nell'immaginario delle persone ma non per questo approfondito, condiziona secondo me lo sguardo che taluni spettatori dirigono dietro le quinte e oltre il tempo scenico. Allestire un'opera con quasi cento attori, per di più molto giovani e non scelti in base al talento, in un tempo breve e con un metodo che implica un lavoro "con" loro e non "per" loro, non è cosa facile. Non voglio proporre questa come attenuante, semplicemente esorterei i più critici, ma non per questo meno accetti, osservatori a non confondere il tema sociale con quello operativo. Esistono circostanze in cui la qualità di uno spettacolo non risiede tutta nel momento performativo, ma anche nella valenza provocatoria, politica e temeraria della sua natura. Di tea-

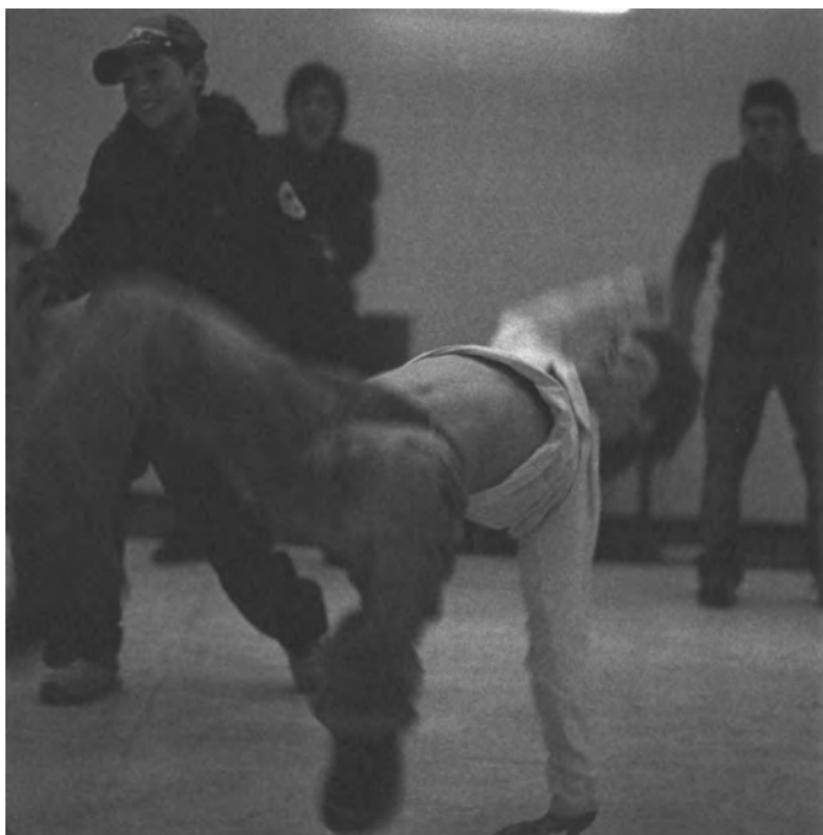
tro ben confezionato, ben interpretato sono forse piene le scene, ma è la sua necessità, il suo ritrovare un dialogo con il mondo che pare carente, anche nella nostra città dove è ormai passato un modello di arte pienamente borghese e consolatoria promossa dalle istituzioni diventate enormi committenti culturali. Questo modello, che qui si potrebbe eponimamente dire bassoliniano, ha messo radici nei contesti più disparati, ufficiali e meno, creando territori in cui l'artista crede di rivendicare la sua libera attività secondo l'idea per cui essa sarebbe svincolata dalla società. Il sospetto, invece, e se ne potrebbe discutere, è che di fronte ad un reale sempre più minaccioso e disgustoso, l'arte così intesa arretri nel suo potere trasformativo e contraddittorio dello *status quo*, cercandosi un pubblico facile a trovarsi: quello che anela al mantenimento dei privilegi culturali ed economici che la società globale mette in discussione. Oltre a citare la possibilità che il regista Martinelli avrebbe avuto per *Arrevuoto* di dirigersi ad un'opera alta, nel senso riconosciuto, con l'utilizzo in scena di attori scelti a cui imboccare un testo canonicamente rivisto - scelta che avrebbe significato una scuola invece di una *non-scuola* - voglio fare l'esempio del linguaggio messo in scena dai nostri ragazzi/e di *Arrevuoto*. Esso è la somma, o se volete la confusione, di più stili, quello di Jarry o Aristofane, classici antichi e moderni del teatro, unito all'italiano gergale delle piazze e dei ritrovi giovanili, ambedue iscritti nel dialetto così come oggi viene parlato a Napoli e non sul palcoscenico. È in fondo la lingua più consona agli obiettivi di *Arrevuoto* per dare voce, per sottolineare l'approccio verbale violento e raggiratorio degli adolescenti della nostra città, con la sua abbondanza di parolacce, mai censurate, mai ridimensionate, e che agisce su un doppio livello. Da una parte porta in vita, sulla scena e per gli spettatori, il mondo così come se lo rappresentano questi suoi legittimi abitatori, dall'altra concede a questi ultimi di sentire il proprio linguaggio quotidiano come stratificazione di vari elementi, rompendo il dualismo borghese-popolare, civile-incivile. Infatti, la teatralità innata della propria lingua, la sua affilatura in scena come arma di scontro e confronto, condiziona quello stesso parlato al di fuori della scena. Il dialetto torna nel suo alveo ormai segnato nella sua potenzialità di macchina costruttrice di

situazioni e, allo stesso tempo, strumento di una finzione in cui la violenza verbale non è più solo al servizio delle regole del vissuto generico ma diviene anche estetica di un'identità che può trovare una sua legittima collocazione nel mondo, senza scontri disperati con esso.

Molti dei ragazzi/e tornano infatti al loro linguaggio con la coscienza che esso sia una rappresentazione e quindi meno reale e coercitivo sui loro comportamenti, divenendo strumento deliberato ed affinabile, modificabile come un gioco scenico e, nel caso, superabile. In questo modo, teatro e reale dialogano, impregnandosi l'un l'altro, e se il primo ne guadagna in vitalità, l'altra ne ottiene l'adozione di approcci che vanno oltre la tirannide della sopravvivenza e delle incombenze sociali, in pratica l'apertura di spiragli di utopia contro la gravosità del mondo. Questa variazione ha riguardato in realtà ognuno dei partecipanti, guide, attori, regista ed organizzatori, semplicemente attraverso il confronto tra linguaggi diversi, tra diversi corpi ed aspetti ma con un obiettivo comune: il teatro sì, ma che si mette in gioco.

Arrevuoto ha avuto anche la possibilità di sperimentare la presenza istituzionale - il Mercadante - sotto forma di tutela, e questo ha significato non solo la garanzia di risorse, competenze ed organizzazione indispensabili al progetto. L'operato del Teatro Stabile ha infatti dato anche una piccola smentita a quell'acquisizione, a Napoli storica più che altrove, per cui le istituzioni spesso sono indifferenti, se non di fatto ostili, alle trasformazioni che avvengono a vantaggio di persone non organizzate in corporazioni o gruppi di interesse, ai cittadini in quanto tali. Anche questo aspetto potrebbe costituire un esempio da riprendere ed estendere, dove l'arte ha svolto un ruolo di guida e solo dopo il triennio previsto avremo una prima, vera valutazione di quanto abbia saputo incidere anche oltre la scena. A partire dal destino dell'Auditorium di Scampia, su cui finora il Comune e la Municipalità hanno nicchiato e per il quale, si spera, non prevalgano alla fine soluzioni scandalose o incoscienti invece che democratiche e giudiziose.

Maurizio Braucci

Per Ermanna e Vincent

Non si sa mai bene dove finisce l'io e dove comincia il noi. Dove la pelle, l'anima, dismetta il suo perimetro rigido per farsi un labirinto aperto all'entrata dell'Altro. Io sono abituato da sempre, da una vita, a considerare la regia sotto un duplice segno: da una parte è espressione di una individualità (dar vita a un mondo!

Lo spettacolo-mondo che restituisce forma visibile all'intuizione generata da una necessità intima e personale, e che non può che essere, all'inizio del cammino, personale!), e dall'altra è un vaso vuoto, in grado di accogliere le infinite sollecitazioni offerte dai compagni di lavoro. Da sempre quindi sono abituato a pensarmi singolare e plurale, maschile e femminile, adolescente e anziano, romagnolo e africano e napoletano, a seconda dei "molti", dei compagni e compagne che arricchiscono, modificano, travolgono il mio sentirmi un vaso vuoto, gli angeli e i demoni in carne e ossa che con me camminano sulla via della creazione.

Co-autori, tutti. In questo ambito Ermanna Montanari e Vincent Longuemare rivestono da anni un ruolo particolare. Non parlo di Ermanna attrice, di Ermanna con me alla direzione delle Albe, che meriterebbe un discorso a parte. Parlo di Ermanna scenografa e costumista, "occhio" delle Albe, e del suo affiancare Vincent, disegnatore delle luci dei nostri spettacoli dal 1996.

Parlo quindi di una coppia di artisti che sono alchemicamente legati alla direzione del mio lavoro di regista e drammaturgo. Parlo della capacità di entrambi di dare visione, di stimolare visione, di sviluppare attenzione al dettaglio e all'architettura. Parlo di come sanno dialogare tra loro, intrecciando l'amore per la tradizione figurativa, per la "forma", a un senso elettrico e punk della distruzione dell'armonia classica.

Quando lo scorso anno si è definita la squadra artistica del "primo movimento" di *Arrevuoto*, ho chiesto a Ermanna e Vincent se avevano voglia di collaborare alla dimensione spazio-luci-costumi: mi era "necessario" averli vicini. Sapendo di esporci tutti a un rischio, ovvero consapevoli che non avremmo avuto il tempo che solitamente ci riserviamo per le produzioni Albe, un "lusso" che qui non avremmo potuto permetterci. Consapevoli di dover lavo-

rare nell'arrevuoto, nel sottosopra, cavalcando l'uragano di decine di ragazzi che non ti possono garantire tempi di prove "professionali", che luci e costumi li avremmo dovuti "vedere" al volo, in mezzo alla tempesta. Un rischio che Ermanna e Vincent hanno accettato di slancio.

Li ho visti entrambi felici di calarsi nel turbine, li ho visti innamorarsi giorno dopo giorno di quell'anarchia allegra che costituisce la sostanza di *Arrevuoto*.

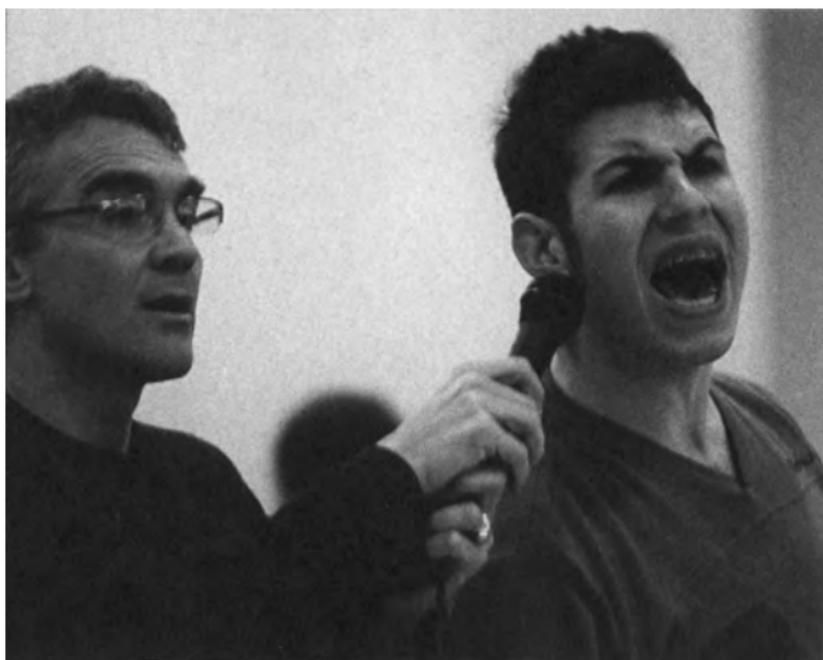
Alla fine, Vincent mi ha confessato di avere riletto sotto una luce nuova le pagine di Nietzsche sul dionisiaco, Ermanna l'ho vista contemplare Gelian, un'adolescente rom, come si contempla il gran libro della natura per catturare ispirazione.

Molto hanno dato, ad *Arrevuoto*, molto hanno "rubato". Come solo i grandi "sensibili" sanno fare.

Marco Martinelli

Voci da Scampia

**Il laboratorio di Arrevuoto
nelle testimonianze dei suoi protagonisti**

Federica Lucchesini | Scuola Media Carlo Levi

Sapete voi lo “sfastidio” cosa è? Come può essere inaggirabile e inamovibile? Ti sbarra lo strada all’improvviso, come un muro di cemento piombato dal cielo. Ti chiude fuori e lui o lei restano di là, autoreclusi e autoesclusi da tutte le cose che si stavano facendo assieme. All’invito a giocare, all’attesa degli altri per la propria improvvisazione, alla preghiera di entrare nel teatro o di fare la propria parte, capita di sentirsi rispondere con uno sbuffo e un fare amaro-insoddisfatto: “Noo, mi sfastidio!”. Cioè mi scoccio. Ma è una noia che vuol dire tante cose: non ci credo, mi sento a disagio, non vedo il punto, ma dove mi porta? È amaro lo sfastidio, ti inchioda a dove sei perché è così.

È un rifiuto inappellabile, è la forza della rinuncia, lo sprezzo del disinteresse. Funziona come uno specchio: se ci si sente inadeguati, se si ha paura dell’impegno o del nuovo e dell’ignoto, se riemerge l’antica diffidenza verso la cultura alta o gli adulti borghesi, se la nuova esperienza è seducente e affascinante lasciando intuire un’altra immagine di sé... allora bisogna schernirla e svalutarla perché è lei a non essere interessante e a non essere importante, ad essere sempre la stessa e inutile, a non valere niente e a non dare nulla. Raramente lo sfastidio è solo capriccio o dispetto.

Nella scuola lo “sfastidio” sembra invincibile. Poggia su dei bastioni possenti come la muraglia cinese, sul divorzio tra il sapere e la vita, tra la cultura e il progetto di sé, soprattutto qua in periferia. Mi sfastidio di imparare a leggere, di ascoltare una storia, di vedere il film, di prendere il libro.

Nella *non-scuola* invece si indebolisce sempre di più, diventa la maschera di se stesso e quasi sempre finisce per soccombere. L’assenza di giudizio e di autoritarismo gli tolgono terreno. La passione, il divertimento, la libertà e la collaborazione con tutti gli altri ragazzi e ragazze fanno il resto. Non sempre, chiaro. Quest’anno al laboratorio della *non-scuola* si sono iscritte molte fra le persone più vivaci (e insofferenti) della scuola, e alcune hanno rinunciato dopo qualche mese. La lista è aperta, ognuno è il benvenuto ed è da solo o da sola che deve infine misurarsi con la propria volontà: nessuno è cacciato/a; nessuno che si renda impossibile il lavoro rimane oltre un certo tempo.

Questa rinuncia, autonomamente formulata, ha valore pedagogico; la scuola non può (ancora) permettersi una simile risorsa. La costruzione del piacere di starci e del senso della partecipazione è anche un'operazione comune: le guide fanno strada, conoscono i trucchi, la storia e l'arte, ma ogni passo è una scelta propria. La valutazione dell'interesse provato e della capacità di assumersi l'impegno è sostenuta e guidata, poi si verifica nel rapporto con il gruppo di lavoro e, in ultima analisi, diviene propria. È una prova particolarmente impegnativa per le persone molto giovani perché si tratta di un libero confronto con se stessi. Certo conta molto a un certo punto la responsabilità verso i propri pari, i ragazzi e le ragazze del laboratorio. Tutte/i si adeguano a regole spontanee e condivise, cosa che nell'arte risulta più facile poiché è vasta e sempre vera. Tuttavia è la lotta personale col proprio angelo o demone a determinare la motivazione.

Prendiamo l'esempio dell'egocentrismo. Per qualcuno il bisogno di attenzione e di riconoscimento si esplica in forme prorompenti, come smania di porsi in posizione dominante. Deriva da modelli sociali, sia locali che generali; dal contesto familiare e dalla formazione affettiva; dalle gerarchie identitarie nel gruppo di coetanei; e soprattutto nella preadolescenza dei maschi è un condizionamento fortissimo. Ora: nel metodo creativo della *non-scuola* ogni apporto è fondamentale e unico ma si esprime in spazi e tempi differenti, secondo l'esigenza comune. (Una forma diversa di individualismo, che passa per il sentimento di fare parte ed essere assieme, senza però percepirsi come indistinti). Per alcuni ragazzi accettare questa mediazione è una sfida tosta. Vincere la tentazione di scassare qualcosa, o mollare tutto per venire magari a disturbare le prove è un'esperienza di crescita.

Credo che fondamentale, per questo come per altri passaggi, sia la sensazione che la *non-scuola* ha bisogno, anzi è, i ragazzi e le ragazze: il loro apprendere e apprendere da loro, il loro ascolto e l'ascoltarsi, quello che danno e che ricevono. Si determina così un modo differente di apprendimento.

Intanto a scuola si intrecciano rapporti nuovi sia tra persone di classi ed età diverse sia con la figura adulta. Ci sono state ad esempio molte discussioni e scontri sulla questione

rom. Inizialmente c'era difficoltà a sfruttare qualche volta il passaggio offerto dal pulmino scolastico di Zivotan, e il tutto in presenza di compagne di scuola rom! Il confronto si è svolto con tutt'altra schiettezza di toni e di tempi di elaborazione rispetto a come potrebbe accadere in un'aula. In particolare non è prevedibile l'esito di una crisi o di uno scontro, come cioè possa entrare nel lavoro o influenzarlo. Imprevedibilmente la "questione rom", che è stata davvero scottante, si è dissolta nel momento in cui si è cominciato a lavorare tutti assieme e dunque anche con il laboratorio condotto dall'associazione Chi rom... e chi no, in cui la presenza dai campi è nutrita. Di colpo non si percepiva più nessun problema a scherzare e fare casino assieme. Solo per qualcuno/a la questione è ancora sospesa, li vedo che osservano e riflettono, chissà che raccontano a casa.

Il rapporto fra i due laboratori Carlo Levi e Chi rom... e chi no è in effetti molto permeabile. Partecipa con l'associazione qualche alunno della scuola e anche, fatto importantissimo, dei ragazzini che nel corso dell'anno hanno smesso di frequentare le lezioni, ritirandosi del tutto o mandati, in quanto "incontenibili" e pluribocciati, ad un centro diurno. Rincontrarsi sul palco dell'Auditorium e riallacciare la relazione significa anche mantenere un tramite con la formazione, modificare la percezione respingente dell'educazione o il sentimento di disistima.

Fuori dai cancelli della scuola, le relazioni si modificano diventando più ricche e sfumate. La scuola rimane chiaramente presente come l'ambiente comune di riferimento, nel quale ciascuno ha il suo ruolo e vive esperienze proprie. Si aggiunge tuttavia un rapporto personale "di equivalenza" non contenuto nei ruoli istituzionali, che non sono comunque annullati ma vivono ora una relativizzazione, di tempi e ambiti, che li arricchisce. Si aggiunga poi il compito dell'adulto/a di mediazione verso la famiglia: anche questo comporta un ulteriore ambito di confronto. In ogni caso il motore di questa liberazione e del dinamismo delle relazioni è sempre il teatro, il fatto di partecipare alla messa in vita di un'opera teatrale. Il *primum* non è l'intenzione pedagogica o sociale, quanto propriamente quella artistica: c'è rispetto per le dinamiche relazionali di ciascun ragazzo/a sia con gli altri adulti (regista; guide; costumiste; tecnici; ecc.) che con i pari, si tutela rispetto-

samente lo spazio pedagogico istituito e quindi il tempo-vita delle esperienze che ogni ragazzo/a ci vive. Ma la chiave di tutto, la garanzia fondamentale è sempre la consapevolezza di essere impegnati in un'attività creativa che acquisisce progressivamente senso. E il senso è l'opera teatrale inventata e ricreata con il contributo di ciascuno/a, compiuta se ognuna/o trova la propria disciplina.

Pare ogni volta un miracolo, ci si stupisce a riguardare indietro al percorso fatto.

Penso ad esempio alla “trasfigurazione” artistica della parolaccia, che passa da essere sberleffo, oltraggio o maschera sociale, alla sua valenza liberatoria e mimetica. Questo non potrebbe accadere senza una contemporanea evoluzione personale del gusto di ogni ragazzo o ragazza. E penso infine al mio ricordo di tutte le camminate da scuola all'Auditorium, in fondo alla Villa comunale. Col cambiare della stagione, sempre meno faticose e più piacevoli, sono diventate parte dell'esperienza intera. Mi ricordo le volte che ci si è goduti il sole, che si è parlato della droga vedendo le siringhe a terra, che si è discusso animatamente sul razzismo. Mi ricordo i branchi di cani addormentati, una coppia che litigava e loro a ridere, gli scherzi ed una pallina da tennis presa a calci fino a scuola. Ripenso sempre a un pomeriggio in cui lungo il viale sfrecciavano avanti e indietro, impennando e accelerando follemente, due moto rosse di grossa cilindrata. Siamo state/i in silenzio a guardare e si poteva come toccare il nodo di sentimenti contrastanti. L'attrazione, il senso di violenza e di vita in corsa, l'intuizione di una cosa sbagliata e seducente allo stesso tempo... poi è passato il C74, siamo saltati su per fare l'ultimo tratto e nessuno, maschio o femmina, si è esaltato o ha avuto paura. Poi, appena arrivati, ci si è dedicati di buona lena.

Daniela Del Perugia | Scuola Media Carlo Levi

Lavoro a Scampia dal 2004, insegno Lettere nella scuola media Carlo Levi. Nel maggio 2006 la mia amica e collega Federica Lucchesini mi invita ad assistere allo spettacolo finale del progetto di laboratorio teatrale da lei portato avanti nel corso dell'anno. Non sapevo granché del progetto: Federica me ne aveva parlato quando si era trattato di presentarlo – e di difenderlo – in sede di collegio docenti,

poi però non me ne ero più occupata. Immaginavo stesse montando, insieme alle altre scuole coinvolte, una recita di fine anno in pompa magna o giù di lì. Tant'è che alla prima a Scampia non ci sono andata: ero troppo stanca, l'Auditorium troppo lontano da casa, troppo vicino a scuola (tornare di sera sul posto di lavoro? No, grazie: ho già dato!). Poi però quando Federica mi ha detto che si sarebbe fatta una replica dello spettacolo al Mercadante – praticamente sotto casa mia – non ho potuto fare a meno di andare: un po' perché voglio bene a Federica, un po' perché una recita di fine anno scolastico al Mercadante comincia ad incuriosire.

Così mi sono scusata con gli amici (stasera non posso, ho la recita della scuola, non vi chiedo di accompagnarmi, tranquilli, ve la risparmio) e mi sono avviata verso il teatro con l'idea di passare due ore noiosette; d'altra parte ai ragazzi farà piacere, bisogna dargli qualche soddisfazione! Da quella sera non mi sono ancora fortunatamente ripresa: non avevo mai vissuto un'esperienza così coinvolgente (e sconvolgente) a teatro.

Non pensavo che si potessero fare tutte queste cose con il teatro: le invenzioni continue, la relazione con il pubblico, la valorizzazione di ogni persona che partecipava al gioco. Soprattutto mi ha colpito l'uso della lingua da parte dei miei ragazzi, il napoletano di Scampia, un linguaggio che ai miei occhi aveva fino ad allora rappresentato il “marchio” della marginalità, dell'analfabetismo, del degrado sociale. Una lingua che avevo conosciuto soprattutto come volgarmente aggressiva, a volte disperatamente implorante. Ebbene: in quella lingua ho sentito i miei alunni cantare, ridere, sbeffeggiare i potenti, prendersi in giro, riflettere su temi di non poco conto come la violenza, il consumismo, il conformismo.

Una lingua bellissima, divertente, ricca, piena di sfumature esattamente come quei ragazzi che ho riscoperto quella notte al Mercadante.

E poi c'è stata la sorpresa di Dusko, che avevo cercato inutilmente di convincere a tornare a scuola dopo che se ne era allontanato, umiliato dal razzismo violento dei suoi compagni di classe. Vederlo orgoglioso della parte che si era costruito, recitare in romanes e in italiano, a testa alta di fronte ai suoi mancati professori, circondato dall'amici-

zia e dal calore di tanti ragazzi mi ha fatto pensare ad *Arrevuoto* come ad un pezzettino di utopia realizzata, un ritaglio di mondo vivibile.

E quest'anno mi ci sono impegnata fin dall'inizio.

Intendiamoci: è un'utopia maledettamente faticosa come il mondo reale.

I ragazzi non si trasformano in civili, maturi, attori professionisti una volta varcata la soglia dell'Auditorium quando anche solo fargli varcare la soglia è un'impresa: le ragazze usano il tragitto scuola-Auditorium per conquistare l'agognato fidanzato (ha più *chances* colui che compie le acrobazie più pericolose col motorino). I loro fidanzatini trovano assai divertente il nostro lavoro (io trovo un po' meno divertenti loro, ma pazienza); i maschi del gruppo sono spesso impegnati in un laboratorio parallelo di *wrestling* o usano arrampicarsi sulle impalcature per segnalare dissenso, sfiducia verso qualche attività. Il momento peggiore è stato l'arrivo di Zivotan, il nostro autista di etnia rom, che con il suo pulmino avrebbe dovuto rendere il tragitto-calvario più rapido e sicuro (e meno divertente per i ragazzi, devo riconoscerlo). Quei pochi ragazzi che hanno accettato di salire sul pullman lo hanno fatto tra le risate e i gridolini di disgusto delle ragazze che si erano rifiutate (che poi sono uscite dal progetto) e gli sftottò del resto della scuola che osservava la scena dalla finestra.

Con le ragazze, con le mie alunne di classe, abbiamo anche dovuto cercare di ricostruire un rapporto.

Poi però: Veronica ha portato due amiche napoletane, Simone ha subito legato con Oliver (forse si conoscevano già da prima) e un gruppetto di piccolini delle prime ha rimpiazzato i ragazzi persi per strada. Il lavoro sta cominciando a prendere forma e io sono di nuovo quasi felice di rincorrere i ragazzi in giro per l'Auditorium, fare da paciere tra quelli che litigano, coccolare i più timidi e ballare con quelli più impacciati: aspettando i tre giorni (e le tre notti) di fuoco dello spettacolo di Ravenna.

Nicola Laieta | Scuola Media Carlo Levi

Avete presente l'arca di Noè, con Noè che cerca di portare in salvo la famiglia dal diluvio e riesce ad imbarcare solo un coppia di animali per specie? Forse una guida come me può, rivolgendosi ai bambini, pensare di essere Noè, ma

credo che questa immagine la possa portare molto fuori strada se ha intenzione di fare delle cose buone.

Il primo “no” l’ho ricevuto da Emanuele, un ragazzo che alla fine ha deciso di rimanere a terra, un “no” semplice e secco, come a dire “Non capisco quello che vuoi da me ma tutto quello che fai mi sembra stupido”. Da questo “no” si è ricostruito tutto un altro modo di stare, di mostrarsi agli altri, si è instaurata una logica del farsi vedere – rispetto alla quale io ero completamente inutile – che ha contagiato tutti gli altri bambini e che mostrava come ci si deve comportare. Quel “no” è stata come la prima goccia di pioggia che preannuncia un temporale. Da lì si è stati proiettati sul ponte di una nave a guardare il livello delle acque salire, prima di salpare.

Minuto per minuto abbiamo vinto e abbiamo perso, accompagnati per molto tempo da spettatori severi e sarcastici, gli amici e i fidanzati, lì presenti per controllare che i loro pari non si permettessero di tornare bambini, di giocare, di partire con noi sulla nave e di viaggiare. L’Auditorium era invaso ogni martedì da bambini il cui primo scopo era quello di stare al di sopra, ‘a ‘copp, degli altri, (io non so come lo si impari esattamente). In quel momento, bastava segnare un punto per dire “Questo è il centro, qui sta quello da stare a sentire” perché loro scappassero irrimediabilmente nella periferia di quel centro, verso l’alto, verso il punto più elevato, arrampicandosi sui tralicci per guardare dall’alto in basso. Insieme a loro abbiamo passato un allenamento continuo alla lucidità e all’attenzione, dove non si può abbassare mai la guardia perché ad ogni frase detta corrisponderà sempre una risposta, dietro cui i nostri ragazzi non resteranno mai a bocca aperta ma la useranno per rispondere, per porsi come attori e non come spettatori.

Molte volte anche l’agnellino più mansueto si è messo a scalpitare, quasi a volersi avvicinare all’orlo della nave per buttarsi in mare, e allora l’istinto è stato quello di legarlo. Poi sono arrivati degli angeli da lontano, con un accento strano, misteriosi, e tutti gli animali compreso me si sono fermati a guardare e a pensare “Questi sì che ci salveranno dalle acque!”. Invece gli angeli non ci dicevano niente, anzi, a dire il vero, a volte mi sembravano anche un po’ distratti. “Neanche più gli angeli” pensavo “fanno

il proprio dovere”. Invece, all’improvviso, l’angelo, quello coi capelli un po’ grigi, mi ha chiamato Noè (invece i bambini mi chiamavano Basettone o al massimo Toni Colombo per una reale somiglianza ad un idolo neomelodico). “Noè” – ha detto l’angelo Martinelli – “Adesso smetti un attimo di parlare e fammi sentire quella giraffa dal collo così lungo cosa vede nel lontano, all’orizzonte”. Così, i bambini si sono messi a parlare.

Non voglio dire che poi, sulla nave, nell’Auditorium, sia andato tutto bene, perché poi c’era chi parlava sempre e chi non parlava mai, e ancora diversi sono stati gli scossoni per far capire a tutti che bisognava equilibrare i pesi, per non fare inclinare la nave tutta da una parte. A volte, pensando a quelli che avevamo lasciato a terra e che non erano voluti partire, mi sono detto che magari un bell’aereo, un elicottero, qualche mezzo più moderno e confortevole, quelli lì se lo sarebbero presi ed invece io ho dubitato dell’arca, dell’equipaggio e di me. Per questo, in primo luogo, ci siamo guardati di sottocchi, con sfiducia. Avrei voluto rispondere spesso, a tutti quelli che dicevano “Questo viaggio non mi piace, mi annoio. non mi diverto” che quel viaggio non era una cosa da comprare, che non poteva essere l’ennesimo “oggetto” di cui dire mi piace o non mi piace. Invece era una cosa più importante, una traversata verso l’orizzonte. Comunque, alla fine, il sermone gliel’ho risparmiato e sulla arca ci si è incominciati a divertire, sono nate le prime amicizie e si è fatta qualche festa, ballato e scritto delle poesie. A quel punto sono arrivate altre navi e altri animali delle specie più varie, bravissimi anche loro nell’arte di cantare e ballare. Alla fine mi hanno spiegato che io non ero Noè ma una specie molto rara di paguro, così mi sono rilassato e mi sono messo a remare, a controllare le vele tra una grattatina di schiena con uno scimpanzé ed uno scivolo sul collo di una giraffa. A volte continuo a pensare a quelli che sono rimasti a terra e spero davvero che si siano trovati un modo per salvarsi... salvarsi da questa fitta pioggia che forse nessuno vede ma che costituisce l’acqua su cui continuiamo a navigare.

Marta Gilmore | Scuola Media Carlo Levi

Quando alcuni anni fa ho iniziato, quasi per caso, a fare progetti di teatro nelle scuole di Roma e di Napoli pensavo

di dover insegnare qualcosa, poi ho capito che la cosa esaltante del teatro fatto da e con gli adolescenti era l'aspetto squisitamente artistico, era l'evento teatrale che si sprigionava in questo incontro. In *Arrevuoto* tutte le potenzialità e le fatiche di questo evento sono come amplificate. Al primo incontro io e Nicola Laieta, che in teoria avremmo dovuto lavorare con il Liceo Elsa Morante, pensavamo che in fondo bastasse "vedere come faceva Marco". E invece lui ci ha buttato nell'arena e ha detto "Ci sono i ragazzini della scuola media, fateli giocare". E così, abbiamo improvvisato ed è andata bene, talmente bene che su due piedi siamo diventati le nuove guide della Carlo Levi di Scampia. Dell'incontro successivo ho due ricordi: il primo è la pagina e mezzo di appunti dattiloscritti che avevo mandato a Nicola su come avrei voluto impostare il lavoro. Il secondo siamo io e Nicola, da soli al centro del palco, mentre uno sciame di ragazzini urlanti si disperde in tutte le direzioni possibili in una sola frazione di secondo. E così ho iniziato a capire che il problema non era apprendere, né applicare un metodo, ma riuscire a stabilire un contatto con queste persone che avevamo davanti. Io poi, avevo una difficoltà in più. Il fatto è che a Scampia ero totalmente straniera. Dovevo trovare un linguaggio, una maniera per entrare in comunicazione.

Poi c'era l'esigenza di stabilire delle regole, ma senza perdere quel minimo di credibilità mettendosi a fare i censori o a scimmiettare i professori. Un giorno Fabio, il ragazzino che fa Bugrelao, ha detto ad un altro ragazzo che si era appena aggiunto "Qui non è come a scuola, qui puoi dire *'a buccine 'e mammeta* tutte le volte che vuoi" e credo che, più o meno, ciò equivalesse da parte sua a un suo riconoscimento del nostro lavoro. Però in teatro ci si scatena ascoltandosi, altrimenti vigerebbero le stesse leggi che ci sono fuori e tutto perderebbe di senso. È stato molto faticoso cercare di porre un limite alle prevaricazioni, che tra ragazzini di dodici anni possono essere particolarmente crudeli. Alla fine, l'unica strada, l'unico linguaggio possibile è stato lo spettacolo, capire insieme a loro che non eravamo lì per intrattenerli ma per lavorare, per creare qualcosa che prima non c'era.

Così siamo andati avanti navigando a vista, con Federica e Daniela, le due insegnanti-guide che ci aiutavano a tenere insieme i pezzi, ed il gruppo che un poco alla volta ha cam-

biato composizione. Ci sono stati alcuni abbandoni particolarmente difficili da accettare, come quelli di Nancy e Maria che hanno smesso di venire per non salire sul pulmino dei rom e perché i loro fidanzati si mettevano contro in ogni modo. Ma anche qualche piccola vittoria, come Simone, che sembrava non potesse proprio farcela e adesso è sempre l'ultimo ad andare via. E anche il fatto di essere "straniera" è divenuto accettabile. Un giorno Veronica mi ha detto "Ma tu vieni da Roma solo per stare due ore con noi?" e mi è sembrato che la cosa le facesse piacere.

Adesso l'esaltazione sta nel vederli mischiarsi con gli altri sul palco. Lì diventano fortissimi. Stanno ore a fare quello che chiede Marco e non spariscono nei recessi dell'Auditorium: sono davvero una compagnia di attori con il loro regista. Poi, ogni tanto, qualcuno si rotola per terra addosso a qualcun altro... e vorrei ben vedere che non lo facesse.

Barbara Pierro | Gruppo Chi rom e... chi no

Arrevuoto, rivolto, sconquasso, metto sottosopra, ribalto la situazione. Il titolo dello spettacolo è un termine napoletano diventato nel tempo comprensibile anche per chi viene da Ravenna. Durante i primi mesi di laboratorio, è la parola che risuona di più: in qualsiasi momento, per qualsiasi ragione futile o importante che sia, puoi sentirla. La costruzione del percorso teatrale con il gruppo di ragazzi che seguiamo, comincia al Gridas (Gruppo Risveglio dal Sonno), centro sociale di Scampia e punto di riferimento della nostra azione sul territorio. All'inizio, il progetto sembra pensato per le scuole e noi non lo siamo, la nostra presenza al suo interno non è per niente scontata, per di più arriviamo con un gruppo eterogeneo per età, provenienza e storie di vita, con una serie di complessità e peculiarità. La passione e la consapevolezza con cui portiamo avanti da anni i percorsi pedagogici con rom e napoletani, unitamente alla fiducia degli amici che ci hanno voluto nel progetto, fanno sì che noi partecipiamo all'iniziativa.

Pensare chi coinvolgere, immaginarseli su un palco, incontrarli e convincerli a fare un laboratorio di teatro tenuto da una compagnia che viene apposta da Ravenna, è il nostro punto di partenza.

"Vuoi venire a fare un laboratorio di teatro? C'è un'im-

portante compagnia teatrale, ci saranno tanti altri ragazzi e ragazze, 50, 60 con cui ci incontreremo per fare uno spettacolo a Scampia ed uno a Napoli, in un teatro che si chiama Mercadante”.

All’inizio era tutto incerto, ogni domenica si ripetevano le telefonate per annunciare il laboratorio del giorno dopo, per fissare l’appuntamento alle 16.00 al campo rom e fuori la chiesa del rione. Ci andavamo e, spesso, capitava di non trovarci nessuno, così ci guardavamo intorno e cominciavamo a cercarli nelle “Case dei Puffi” (il Lotto P), ai piani alti delle torri dove non ci sono i citofoni e puoi entrare solo perché ti conoscono, oppure nei campi rom, per strada o nei ritrovi. Li incontravi nei loro spazi e luoghi quotidiani, che sentivi spesso così distanti dalla dimensione del teatro, quello spaccato di vita lo avvertivamo così limitante rispetto alla nostra percezione del mondo, all’impegno e alla fatica che ogni giorno metti nelle cose che fai per vedere meglio quello che ti accade intorno, per provare a capirlo e, nel tuo piccolo, a cambiarlo. Sentire perciò dai ragazzi tutte quelle storie sul “Ma a che serve? Tanto tutto resta uguale”, ci creava una sorta di insofferenza e di rassegnazione. Ma è valsa la pena provare e riprovare, bussare all’infinito a quelle porte, anche quando sai già che non si apriranno ma non ti importa perché tu vuoi fargli sapere che ci sei, che sei lì per lui, che puoi aspettarlo tutto il tempo di cui avrà bisogno per convincersi che può volare, ridere, scherzare, essere felice insieme a te.

Più in là ci saremmo accorti di quanto questa realtà complicata e contraddittoria sarebbe entrata a pieno titolo nello spettacolo, fino al punto in cui era lo stesso spettacolo a trarre da quelle storie forza e vitalità. Il nostro gruppo, e vorrei dire il nostro contributo ad *Arrevuoto*, non è potuto nascere da un appello alle classi di una scuola ma girando, contattando, insistendo e proteggendo, senza tregua.

In questi giri, così preziosi perché ci consentivano di costruire un’intimità profonda e difficilmente ripetibile, trovavo magari Anna immersa in un riposino pomeridiano dopo la scuola e che a fatica apriva gli occhi davanti a me che ero pronta a trascinarla al laboratorio. Gelian, che ancora indaffarata a preparare la legna per la stufa, ci chiedeva di ripassare dopo un po’, quando bella e profumata sarebbe stata pronta ad affrontare la sua timidezza.

Dusko ed Antonio che non uscivano da casa se prima non si erano puliti le scarpe ben bene e ingelatinato i capelli con diligenza maniacale; Jasmine, costretto a lasciare le prove per partire con la famiglia verso nord e che d'un tratto fa ritorno da solo, quando ormai lo rimpiangevamo, per andare in scena.

Tanti momenti si affollano nei ricordi, le chiacchierate nelle loro case con le famiglie, le serate passate a raccontare dello spettacolo e dell'importanza dei loro figli nella costruzione dell'intero percorso, la possibilità per molti di andare a teatro per la prima volta... tutti elementi che si sono rivelati fondamentali per creare quel senso di comunità che unisce le persone intorno ad un percorso condiviso. La cosa importante non sembrava allora essere il teatro o per lo meno quello che così chiamavamo noi adulti, visto che l'idea di teatro dei ragazzi era piuttosto vaga. Gli esercizi di preparazione poi, all'inizio "Tutte stronzate" perché creano imbarazzo, ma alla fine divertenti perché tutti ci mettiamo in gioco, superando i ruoli che rivestiamo. La cosa che ci ha tenuto insieme è l'energia che abbiamo respirato in questi momenti di grande sintonia, la sensazione di poter dare vita ad una bella storia fatta di guerra, di determinazione, di insofferenza, di pace e di bellezza. Con la maggior parte dei ragazzi del laboratorio ci conosciamo da anni e l'esistenza di una relazione autentica e consapevole ha facilitato il percorso, anche se le difficoltà a volte pesano molto. Abbiamo lavorato sulla capacità di concentrarsi, di essere gruppo nel rispetto dei tempi e delle caratteristiche personali di ognuno, il laboratorio è diventato man mano spazio di vita in cui riuscire a canalizzare le tensioni, le insofferenze, le paure, per esprimere il meglio delle proprie potenzialità.

I laboratori sono stati in sintonia con il lavoro che svolgiamo da anni in strada, grazie al teatro ora parli con loro di Aristofane come di qualcuno conosciuto da sempre, oppure nel rione intoni l'ottava del Boiardo per chiamare Antonio al 10° piano di una torre, o al campo rom ripeti all'infinito la bellezza e l'importanza della loro presenza lì, della potenzialità della lingua romanes come elemento determinante nella composizione magica dello spettacolo. Lavorare sulla possibilità di costruire percorsi significativi in cui i ragazzi sentono di poter trovare un loro spazio fisi-

co e mentale in cui esprimersi, attraverso la “messa in vita di uno spettacolo teatrale”, diventa la chiave per consentirgli di scegliere di venire, di impegnarsi e sudare con te perché così senti in qualche modo di esistere dignitosamente. I ragazzi con cui ci ostiniamo a lavorare sono quelli che vengono espulsi normalmente dalle scuole medie e inseriti in classi speciali sistemate in “strani posti” dove trascorrono tre giorni a settimana. Quando ho chiesto ad Anna “Pupatella” cosa fosse questa classe, lei ha risposto che “È una classe dove stanno tutti i ragazzi terribili, solo che ora i terribili sono aumentati e le classi sono passate a due”. Ragazzi che decidono lucidamente di non mettersi nei guai, di non andare a rubare quel giorno e venire al laboratorio, che stanno agli arresti domiciliari e che vengono rilasciati pochi giorni prima dello spettacolo, in tempo per parteciparvi. Gli stessi che alla fine riescono a salire sul palco e ad *arrevutare* la scena davanti al pubblico, a dispetto di qualsiasi stereotipo e immagine che insegnanti, giornalisti, adulti borghesi e saccenti gli hanno incollato addosso. Sono le loro mamme che all’esterno dell’Auditorium di Scampia minacciano di portarsi via i figli se non le fanno entrare anche per la seconda serata dello spettacolo... finalmente quello spazio viene restituito alla gente dopo 15 anni di chiusura e, i primi a salire sul palco, sono proprio loro.

Manuele Valenti | Gruppo Chi rom e... chi no

Non si è seriosi a diciassette anni. (Arthur Rimbaud)

Ho cominciato a fare teatro molto giovane, in un piccolo laboratorio napoletano, una palestra teatrale per giovanissimi e in seguito, come giovanissimo, sono stato messo in scena.

I primi anni fare teatro è stato assolutamente incosciente, impulsivo, non ragionato; la scelta, lo studio, i percorsi possibili sono venuti solo molto dopo.

Scrivo questo perché è proprio la stessa energia che ho ritrovato lavorando con Marco e i ragazzi del Teatro delle Albe in questo esperimento di *non-scuola* napoletana...

I giorni di lavoro sono stati una sorta di percorso all’inverso verso le motivazioni iniziali, la bellezza dello stare in scena incoscientemente, le domande vecchie ma così importanti che ci si pone quando si comincia qualcosa di

assolutamente nuovo...

Arrevuoto, progetto trasversale per la città, che abbraccia centro e periferia, penso che trovi la sua forza proprio sul fatto che adolescenza e teatro siano categorie trasversali in sé...

Mi è stato affidato come guida teatrale un gruppo di circa venticinque ragazzi rom e napoletani.

Tutti molto motivati, il gruppo era libero e non si rifaceva ad alcuna scuola ma non è stato un problema. Le guide con cui ho condiviso l'esperienza fanno un ottimo lavoro di supporto e coesione, così mi è sembrato di essere accolto in una situazione già strutturata...

Un problema all'inizio poteva essere quello delle età, c'erano ragazzi di età diverse, dagli 11 ai 20 anni... nelle proposte c'è voluta un po' di attenzione nel capire cosa potesse andare bene per tutti, grandi e piccoli. I rom poi hanno una vita familiare molto vivace e questo in un certo senso è entrato nel lavoro...

Parola chiave: ascolto delle differenze di ogni partecipante. Percorso scelto: ricerca di zone comuni nelle quali confrontarsi.

Molti dei giovani con i quali ho lavorato sono dei bravissimi ballerini, così una cosa che abbiamo fatto è stata quella di partire dalla danza.. La scommessa è stata tenere assieme il gruppo fino alle prove vere e proprie, dove si assegnano dei ruoli e viene fuori lo spettacolo.

Ciò che ritengo sia fondamentale, e le modalità del progetto *Arrevuoto* ne danno ragione, è la libertà con la quale i ragazzi possono scegliere. Spesso si tenta di lavorare sulla creatività riproponendo gli schemi costrittivi scolastici. I ragazzi non studiano, non vanno a scuola e allora devono assolutamente fare altro; così gli si dà solo qualcosa da cui fuggono nuovamente.

Credo che, per essere valida, un'operazione artistica, anche in contesti difficili, debba essere libera, che sia necessario poter scegliere e rischiare anche che il gruppo si sfaldi, che qualcuno non capisca.

Credo che così si possa creare qualcosa, che poi magari abbia anche ricadute di altro tipo nel contesto sociale, ma che trovi la sua forza proprio nella fragilità.

Sergio Longobardi | Liceo Elsa Morante

Sensazioni di Novembre:

Ero a Berlino, e quasi, quasi ci volevo rimanere. La TV e i giornali tedeschi parlavano della faida di Scampia, di Gomorra e di camorra e io da lontano sapevo che la situazione a Napoli non era esattamente così come la descrivevano i *media* europei che raccontavano una sorta di leggendario far west metropolitano al sole mediterraneo e ai panni stesi, articoli leggermente intrisi di quel giudizio di cronaca sottilmente intollerante e folcloristico con cui spesso si giudica il diverso, quello che non puoi comprendere ...Pensavo: “Scappo in Brasile da Lula o in Spagna da Zapatero”.

Insomma, avevo paura di tornare a Napoli, a lavorare a Scampia per di più, lo sentivo come uno stancante ennesimo tentativo dopo i miei primi 20 anni di teatro nella città, il clown di strada a Piazza San Domenico, il teatro con Pippo Delbono, Babbaluck, il lavoro fatto al Damm e tutto quello che nel tempo ho costruito, cercato, tentato... partendo da Napoli, o meglio dalla sua provincia dimenticata... Questo nonostante la stima artistica e umana per tutte le persone che erano coinvolte nel progetto e per quel sogno che poteva finalmente realizzarsi di lavorare con Marco Martinelli.

Ma temevo, vista la situazione politica, che fosse un tentativo vano, a tratti ingenuamente demagogico e pensavo si sarebbe dovuto fare un “arrevuoto”, ma soprattutto per la borghesia napoletana, quella malata di snobismo e di inaugurazioni e cocktail sontuosi e pacchiani, una borghesia provinciale e presuntuosa... vittima e carnefice dell'altra Napoli, certamente più vicina a me e più viva ma poi altrettanto disperata, povera, a tratti tribale, primitiva, spietata... “Napoli è in declino...” pensavo.

Sensazioni di Marzo:

Coi ragazzi del Liceo Morante di Scampia, che ho seguito quest'anno, ho un rapporto stupendo. Sono diversi uno dall'altro, dei mondi a sé in cui c'è pura esuberanza, comicità involontaria per alcuni e poetica voglia di riscatto sociale per altri... Mi sono ritrovato... Mi sono rivisto adolescente a Torre Annunziata a fare teatro per cambiare il mio destino e non farmi di eroina per morire come molti

negli anni ottanta, perché c'è poco da fare, queste sono scelte nell'adolescenza determinanti e io sento "i ragazzi di Scampia" consapevoli, freschi, raggianti, forti... Mi hanno ridato la speranza su Napoli e ho voglia di continuare a lavorare con loro... Ma bisogna ricordarsi e dimenticare di essere "I Ragazzi di Scampia", bisogna trovare l'espressione necessaria al di là delle etichette che ti affibbia la società in cerca di *scoop*... ne abbiamo parlato durante il laboratorio.

Ubu ci aiuta nel cammino e ci fa capire come il potere sia da sempre attaccato alla sedia. Marco ha avuto delle intuizioni semplicemente necessarie e felicemente serie. Credo che Napoli sia in cura omeopatica e che i rimedi sono lì, hanno dai 13 ai 17 anni e sono di Scampia o di Posillipo e soprattutto che a loro poco importa... è tutto.

Anita Mosca | Liceo Antonio Genovesi

Quando Marco mi chiese di essere la guida del Liceo Genovesi di Piazza del Gesù, la mia prima reazione interna fu: "No! Ma io voglio andare a Scampia!".

Ero sicura di trovare al Genovesi ragazzi intelligenti, interessati, disponibili, ma credevo di trovare nella periferia nord della città, la forza e la bellezza della necessità. Niente di più sbagliato.

Gli adolescenti, centro del lavoro della non-scuola delle Albe, hanno dimostrato a me, come a tutti, che sono un'energia pura, impossibile da inscatolare in qualche comoda definizione. Al Genovesi ho incontrato altrettanta bellezza e disperazione di quanta ne vedessi negli altri laboratori che fanno capo al Liceo Elsa Morante, alla Carlo Levi e all'associazione culturale Chi Rom... e chi no di Scampia, che ho seguito quest'anno.

Ombre, leggerezza, profondità, ironia, sono saltate fuori al liceo del centro storico, dopo una prima fase di scrupoloso, che sembrava viaggiare molto sul razionale, dei ragazzi nei confronti di noi guide. L'autenticità del lavoro di Marco e delle Albe hanno fatto saltare il freno della logica, del pensare, dello spiegare ed hanno fatto procedere il laboratorio attraverso il gioco ed il fare. Dopo tre anni di lavoro sulla Palestina, tra viaggi nel Vicino Oriente e progetti di messa in scena di autori arabi, *Arrevuoto* è stata l'occasione di ritornare alla città, al territorio, alle radici,

oltre che la preziosa opportunità di lavorare con uno dei registi più vivi in Italia.

Ma *Arrevuoto* è stata, ed è, innanzitutto una scioccante esperienza umana: per sette mesi quasi cento persone lavorano insieme, comunicano, intrecciano rapporti, litigano, scambiano pareri e punti di vista, collaborano insieme ad un progetto spettacolo, dai ragazzini rom a quelli della Napoli abbiente e a quelli di Scampia; dalle guide napoletane, teatrali e socioculturali, a quelle delle Albe, dallo staff del Mercadante agli operatori video, al fotografo e alla costumista. Tutti che formano un corpo unico, pur rispettando ed esaltando le singole personalità. È nel caos più totale che un incredibile Marco Martinelli ci ha guidati, per il primo anno, verso una pirotecnica versione de *La Pace* di Aristofane (*Pace!*) e, quest'anno, ad un'inquietante tragico-comica versione del *Padre Ubu* di Alfred Jarry.

Antonella Monetti | Liceo Antonio Genovesi

Le ragazze ed i ragazzi del Genovesi sono per lo più emancipati, colti, non necessariamente benestanti ma sempre polemici. Pur essendone consapevoli subiscono diffusamente l'omologazione estetico-ideologica. Me li sarei aspettati più politicizzati, più radicali ed invece sono fragili e dilaniati dalle contraddizioni. Quando nel '76 ero alle Magistrali e facevo politica al centro storico, le assemblee con quelli del Genovesi erano frequenti e ancora oggi le ricordo bene. Avrei sempre voluto essere anch'io del Genovesi perché mi sentivo troppo poco intellettuale. Manifestavo altri talenti... Da adolescente anch'io facevo teatro, anzi, danza, facevo teatro come ballerina, studiavo pianoforte, filosofia e matematica. Pensavo che avrei fatto il conservatorio e l'università. Invece mi sono arresa allo spettacolo, non ho più studiato altro che teatro, recitazione ed arti connesse. I ragazzi del Genovesi sanno già un sacco di cose: si può discutere di un testo teatrale con loro come con gli adulti, li si incontra spesso a teatro... anche se a volte si dimostrano indolenti, quasi quanto i detenuti. Nei cinque anni di teatro che ho condotto in carcere era l'opposto, gli attori non leggevano e non capivano che a cose fatte, ma alla fine esprimevano un teatro forte, sempre sorprendente, ricco e lieve. Da adolescente ero (e lo sono ancora) iperattiva, lavoravo, studiavo ma pensavo

pochissimo, infatti ho impiegato quasi 15 anni di onorata professione (scuola di Gassman, teatri stabili, televisione, cabaret, doppiaggio) per mettere a fuoco una mia idea di teatro. Alla fine ci sono riuscita solo grazie al periodo di militanza sociale e libertaria al DAMM di Montesanto e al confronto con i compagni di allora. Alcuni dei ragazzi del Genovesi hanno un talento spiccato, taluni straordinario. Trovo meraviglioso osservare l'affacciarsi del talento artistico negli adolescenti, le passioni/ossessioni che genera e di cui conosco bene gli esiti. In questo senso riesco a ritenermi un "adulto di riferimento" per quelli del Genovesi, nonostante la mia presenza garantisca loro il fatto che non cresceranno mai... Il teatro che esprimono è infine veramente la cosa più affascinante, è struggente, tragico, sorprendentemente sintetico, patafisico: nuovo. Purtroppo capita loro di non capire i propri segni e di avere difficoltà a riconoscersi nel loro stesso teatro... sarà la tensione all'omologazione di cui sopra, ma siamo qui per sostenerli... e resistere.

Alessandro Renda e Roberto Magnani | Teatro delle Albe

Lo scorso anno, nel decidere le modalità con le quali le Albe avrebbero potuto condurre una *non-scuola* napoletana per un lungo periodo di tempo, fu importante stabilire che la permanenza a Napoli non poteva essere più lunga di due giorni alla settimana durante la prima fase. Questo permetteva lo svolgimento di quattro laboratori, che avrebbero di lì a poco preso il nome di *Arrevuoto*, mentre il Teatro delle Albe continuava a portare in giro i suoi spettacoli, a fare il quindicesimo anno di *non-scuola* a Ravenna, ad organizzare due stagioni di teatro ed altro ancora. I giorni decisi furono il lunedì e il martedì. Ma come percorrere, ogni settimana e senza soffrirne troppo, i 550 chilometri e ritorno che dividono Ravenna da Napoli?

Scartata l'idea di viaggiare in auto, il treno sembrò la scelta più convincente. Il treno perché concede momenti in cui si possono riorganizzare i pensieri, leggere, discutere, scrivere... Perfetto! A che ora la partenza per poter essere lunedì a Napoli al primo laboratorio (Liceo Genovesi) alle 13.00?... alle 6.30! Per chi considera, come noi, le 12.30 un buon orario per stabilire l'inizio della giornata, le 6.30 sono una sveglia traumatizzante. Ma l'entusiasmo di fare

la *non-scuola* a Napoli ha preso subito il sopravvento sulle difficoltà di cambiare così repentinamente ritmo. In più, un'altra cosa faceva apparire meno impossibile la levataccia del lunedì all'alba: il pensiero del ritorno. Per essere di nuovo a Ravenna il martedì, l'Eurostar ci attendeva alle 17.30, dandoci appena il tempo di salutare i ragazzi del Liceo Morante di Scampia, l'ultimo laboratorio della due-giorni. Tuttavia, giunti a Bologna si comprendeva che cosa vuol dire finire su una tratta mal collegata. Arrivare a Bologna alle 22.12, significa aver perso l'ultimo treno per Ravenna delle 22.06 e dover andare con un regionale a Ferrara e poi prendere un intercity, ricordandosi di scendere a Ravenna per non percorrere tutta la tratta fino a Lecce. Arrivo: 0:30. Qui si tralascerà il racconto dei ritardi e delle vicissitudini all'ufficio clienti Trenitalia di Bologna. Invece, per il secondo anno di *Arrevuoto* è arrivata una bella sorpresa: una nuova linea aerea Bologna-Napoli, con prezzi inferiori a quelli del treno. Cerimonie! Trionfi! Tripudi! Tre ore di sonno guadagnate all'andata, tre ore di attività mentale recuperate al ritorno. Tutto questo salvaguardando i quattro laboratori e continuando ad avere gli stessi spazi di lavoro durante i viaggi. Cosa succede durante il percorso, non è cosa nota a chi ci vede giungere a Napoli ogni settimana. Inutile negare che molte ore sono dedicate al riposo, specie nel viaggio di andata, quello della levataccia... Ma gli spostamenti diventano anche il momento di lavoro sullo spettacolo: qui si modifica il testo, si discute con Marco, ci sono momenti di distensione e di azzeramento dell'attenzione ed altri di concentrazione assoluta sulle questioni nodali, si ragiona sui ragazzi, sulle loro improvvisazioni e si partoriscono idee date dalle suggestioni della scena. Il viaggio permette quelle soste obbligate di riflessione, utili ad avere uno sguardo più lucido sui quattro laboratori e a far sedimentare la folgorante energia delle decine di adolescenti napoletani, assorbita in poche ore. Una volta durante uno dei primi laboratori di quest'anno, un ragazzino delle medie, sulla gradinata dell'Auditorium di Scampia, seduto sotto di noi a guardare i suoi compagni che lavoravano su alcuni giochi di riscaldamento, improvvisamente si gira, ci guarda e con aria seria e interrogatoria ci chiede in napoletano: "Ma a voi, per venire qua, chi ve lo paga il biglietto?".

Marzia D'Alesio | Teatro Mercadante

Ciò che mi fa amare il Teatro è che a Teatro una persona da sola non serve a nulla. C'è necessità delle relazioni, e delle differenze. C'è necessità di dialogo fra le differenze, e di incontrarsi, per portare avanti un progetto comune.

Arrevuoto è una grande rete di persone, generazioni, professionalità diverse a confronto. Il Teatro in tutte le sue parti – istituzionale, artistica, tecnica e organizzativa – si incontra con il mondo della scuola e degli operatori specializzati nel sociale, in un progetto dedicato agli adolescenti, con la loro entusiasmante vitalità.

Lavorare all'organizzazione, che è quello di cui mi sono occupata più da vicino, è stata un'esperienza molto forte, di crescita, di senso e di sentimento, per me. Fare da anello, essere in ascolto, lavorare sulla mediazione, insieme con tutti, per concorrere a “dare gambe” alle idee, ed essere osservatore privilegiato di un processo in costruzione, è stata ed è una grande opportunità. *Arrevuoto* contiene in sé l'idea dello spostamento: lavorare per uno spostamento, con passione, è un po' lo stile del Teatro Stabile “senza orologi” che è il Mercadante. Piuttosto che l'evento finale di *Arrevuoto*, a tutti i livelli, è il processo importante, il lento percorso di un gruppo di lavoro così ampio in un clima di fiducia. Lavorare sulla fiducia, sull'affidamento all'altro da sé a tutti i livelli (nell'era del precariato!), mi sembra una cosa molto importante per tutti noi, non solo per i ragazzi. Ci sarebbero tante telefonate, incontri, email, riunioni, sopralluoghi, viaggi (etc...) “arrevuotanti” da raccontare; un episodio per tutti dello scorso anno: un ragazzo delle medie molto timido che vedevo sempre emarginato dagli altri compagni di scuola durante i laboratori, dopo il debutto a Scampia ha telefonato in Teatro e ha detto: “Sono un attore di *Arrevuoto* e vorrei prenotare 2 biglietti per il debutto al Mercadante”. Quanto sia stato incredibile per me ricevere questa telefonata, non lo so spiegare. Non lo so spiegare, so solo che la prima improvvisazione teatrale che ho visto fare ai suoi compagni delle medie è consistita nello sbriciolare un pacchetto di fazzolettini di carta per simulare una sniffata di cocaina! Con *Arrevuoto* la prenotazione di 2 posti per lo spettacolo diventa un'emozione, un momento di straordinaria amministrazione!

Maica Rotondo | Collaborazione costumi

Sono a Scampia sullo stradone che porta all'Auditorium. Gli alberi non nascondono la solitudine dei marciapiedi, dei viottoli, delle case, ma l'ossigeno c'è. Lì, in viale della Resistenza, ci sono novanta ragazzi che aspettano di salire sul palco.

Ho con me quattro bustoni pieni di costumi.

Sono centodieci capi, centodieci parti di farfalle. In scena novanta pulcinella moderni avvolti in tute bianche di protezione si trasformano in novanta farfalle colorate, novanta mondi pronti a battersi nell'improbabile guerra di Padre Ubu. Dobbiamo vestirne novanta io ed Ermanna Montanari. Ancora mi sembra impossibile.

Ma è questa la magia di *Arrevuoto*. L'energia che i ragazzi sono capaci di trasmettere diventa inevitabilmente movimento, azione, concretezza.

Ed ecco allora che mi ritrovo a *China-Mercato*, a Gianturco, a contrattare con un cinese che, fumando e contando soldi, mi dice che le confezioni che vende sono solo da venticinque pezzi, con colori già stabiliti, taglie già stabilite, prezzo intrattabile – stop – fine della conversazione. Oppure a S. Giuseppe Vesuviano dove grossisti cinesi e italiani convivono respirando l'uno l'odore dell'altro, e dove chiedere una fattura per cinque capi è una bestemmia. Ma io ci provo lo stesso, ci provo sempre perché se penso a Gianmarco con quella maglietta addosso, so che si sentirà bene, se penso che Ludovica mi ha pregato di non volere una gonna e che io le compro un bel pantalone adatto a lei, se non me li ricordassi tutti e ottantasette potrei fare a meno di sbattere da un venditore all'altro contrattando, litigando, strisciando per ottenere quella cosa lì. La straordinarietà e la fragilità di molti di loro è commovente.

E allora sto lì a contare, a calcolare: trentaquattro donne, trentacinque uomini, sedici bambini, quante L, M, XL, quanti strati di magliette per ognuno, quanti colori, quante combinazioni, quanti sono, chi sono e come sono! Trecento capi. Trecento volte ricordare, immaginare, sentire. Trecento volte dire a me stessa che non c'è bisogno di creare la realtà, ognuno di loro è già un mondo e io non posso non vederlo, non posso non tradurlo. Io ci provo, ci provo sempre.

E così quando arrivo all'Auditorium e vedo i ragazzi ancora là fuori tra risate, abbracci e calci nel sedere, non sento più il peso dei bustoni, dimentico la questione delle fatture, lo stress della contrattazione, il viaggio di un'ora in circumvesuviana, il traffico in città. Mi bastano i loro baci, dolci come le caramelle alla fragola che Vittorio porta in tasca.

Contro i portatori di civiltà e di cultura

È grazie alla lungimiranza del Mercadante che il progetto delle Albe a Scampia continua e in una direzione valida, ancor più perché non si è esaurita nel 2006 ma le si è concesso un tempo, un triennio, che dovrebbe essere il primo requisito per progetti seri e incisivi. Tuttavia, quest'anno, *Arrevuoto* non potrà essere una ripetizione di quello dell'anno scorso. A Scampia non molto è cambiato, non è cambiata la realtà di tutti i giorni delle persone che vi abitano, e soprattutto quella dei più disagiati e marginali. È cambiata l'attenzione su Scampia, gli sguardi da fuori, l'intervento dall'alto, ed essendo quest'intervento anche economico e non solo di salvaguardia dell'immagine dei politici (senza distinzione di schieramento, tutti si sono occupati di Scampia in modi più o meno opportunistici, e si deve anche dire che non potevano non farlo) attorno ad esso si sono mossi gruppi e associazioni con interessi non sempre altruisti. Direi anzi che è anche tra i gruppi, i partiti e le associazioni che si dicono molto di sinistra (e presumono di esserlo solo perché gridano più alto o si agitano più freneticamente) che la lotta per trovarsi ai primi posti nella distribuzione di beni e di posti (anche nel senso di occupazione di luoghi fisici) benevolmente concessi dall'alto, non è mai stata così ambigua. Tutti si occupano di Scampia, tutti hanno da dire qualcosa o da dare qualcosa agli abitanti di Scampia. Ma sono pochi quelli che lo fanno senza mirare a tornaconti individuali o di gruppo o di partito.

È la capacità di *Arrevuoto* di lavorare con i ragazzi, con le scuole, con la società di Scampia e di collegare alla società napoletana la società di Scampia, (che è forse più aperta e tendenzialmente molto meno asociale che quella napoletana "borghese") a definire la sua qualità, a stabilire la sua diversità. Sono in definitiva i ragazzi di Scampia i soli autorizzati a poter dimostrare – se davvero sono cresciuti attraverso l'esperienza di *Arrevuoto* – cosa è cambiato e cosa deve cambiare anche grazie all'esperienza di *Arrevuoto*. Per dirla chiara: la parola *Arrevuoto* può diventare una *griffe* fra tante, un marchietto tra tanti anche se segnala un'autenticità che non hanno un'infinità di prodotti che vengono offerti a Scampia, e altrove, in nome di

una solidarietà che si ferma allo spettacolo ed al voto, e agli interessi di chi la predica e di fatto non la pratica; oppure può continuare a essere uno dei possibili embrioni di una diversa socialità, e insomma di un rimescolamento, di un *Arrevuoto* reale dello stato di cose presente.

Questo, è ovvio, non dipende dal lavoro delle Albe, dipende da coloro che operano a Scampia dentro Scampia, con Scampia. C'è un discorso di metodo sul quale si può star certi che le Albe non tradiranno, perché non l'hanno mai tradito e sono state anzi loro a sperimentarlo, a "inventarlo"; e c'è un discorso di metodo che riguarda il lavoro di chi è stato maggiormente coinvolto nel progetto *Arrevuoto*, e dei molti altri possibili, a Scampia e anche altrove. Saranno allora le modificazioni interne al "sistema Scampia", magari piccole, sotterranee e per qualche tempo perfino inavvertibili, a decretare il successo o meno dell'esperienza. Che, per intanto, sul piano nazionale, deve ambire a stabilire e diffondere i principi e la pratica di un modo di lavorare *con* i ragazzi, nelle scuole e nei quartieri, che è radicalmente diverso da quello dei "portatori di civiltà e di cultura" di tutte le risme.

Goffredo Fofi

Il Teatro delle Albe e la non-scuola

LIl Teatro delle Albe, fondato a Ravenna nel 1983 da Marco Martinelli, Ermanna Montanari, Luigi Dadina e Marcella Nonni, sviluppa il proprio percorso di ricerca intrecciando moti etici ed estetici. Con Marco Martinelli – drammaturgo e regista – e la sua scrittura scenica, le Albe vedono i propri attori essere veri e propri co-autori degli spettacoli. Nel 1988 la compagnia acquisisce al suo interno dei griot senegalesi tra i quali Mandiaye N'Diaye, da allora “colonna” africana della compagnia. Fondamentali all’interno del gruppo sono le accensioni visionarie e la vocalità inquietante di Ermanna Montanari (*L’isola di Alcina, La mano*) e il lavoro sulla narrazione di Luigi Dadina (*Griot-fuler, Al placido Don*), oltre alla presenza di nuovi giovani attori entrati a far parte del gruppo in anni recenti attraverso l’attività della non-scuola.

È insieme all’attore Maurizio Lupinelli che Marco Martinelli “inventa” la *non-scuola* nei primi anni Novanta. Viene detto *non-scuola* – in una definizione suggerita da Cristina Ventrucci, critico teatrale a sua volta formatosi al fianco della compagnia – quell’atto pedagogico che il Teatro delle Albe fa scaturire nel lavoro scenico con gli adolescenti: laboratori antiaccademici, “patafisici” – per dirla con Alfred Jarry, autore-totem per le Albe – che si tengono nelle scuole superiori, attraverso i quali restituire al teatro la propria energia originaria e offrire ai ragazzi l’occasione di un gioco furioso con i testi classici. “Il teatro non si insegna, e meno che mai nella *non-scuola*. Nella *non-scuola* l’asino è l’adolescente, nella *non-scuola* l’asino è la guida: entrambi ragliano forte”. In nome di un’“asinità filosofica” attinta da Giordano Bruno e di quella “premura rivoluzionaria” ritrovata in Elsa Morante, il Teatro Rasi di Ravenna, sede delle Albe, è attraversato in questi quindici anni da migliaia di adolescenti impetuosi, e la visionarietà che vi si produce nutre tutt’oggi la scena e la vita del gruppo. I principi poetici che reggono la *non-scuola* sono stati scritti da Marco Martinelli e Ermanna Montanari in forma di *Noboalfabeto* e pubblicati dalla rivista “Lo Straniero” nell’allegato dal titolo “Abbecedario della *non-scuola*”.

È uno spettacolo in particolare che convoglia e rilancia continuamente, dal suo debutto nel 1998, tutta l'energia della *non-scuola: I Polacchi*, riscrittura di Marco Martinelli “dall'irriducibile *Ubu* di Alfred Jarry”, che vede in scena un coro di adolescenti ravennati come “sgherri di Padre Ubu”, da lì in poi detti “palotini”. Alcuni di loro – Alessandro Argnani, Cinzia Dezi, Luca Fagioli, Roberto Magnani e Alessandro Renda – entrano a far parte del Teatro delle Albe come attori, diventando a loro volta guide della *non-scuola*. Da allora Martinelli procede, con la compagnia ampliata, in diverse operazioni drammaturgiche che valgono alle Albe premi e riconoscimenti, nazionali e internazionali, evidenziando una poetica rigorosa, raffinata ed emozionante, che mette al centro l'attore e che si rivela capace di restituire alla scena la sua antica e potente funzione narrativa: *L'isola di Alcina* di Nevio Spadoni e *Baldus* “riscrittura per lampi da Teofilo Folengo” (2000), *Sogno di una notte di mezza estate* “riscrittura in giù da William Shakespeare” (2002), *Salmagundi* “favola patriottica” di Marco Martinelli” (2004), *La mano* dall'omonimo romanzo di Luca Doninelli (2005) e il recentissimo “dittico sul male” – composto da *Scherzo, satira, ironia e significato profondo* da Christian Dietrich Grabbe e *Sterminio* di Werner Schwab – oltre alla fortunata “lettura pubblica” della *Canzone degli F.P. e degli I.M.*, tratta dal *Mondo salvato dai ragazzini* di Elsa Morante. Particolarmente preziose sono, per il processo creativo del gruppo, alcune collaborazioni artistiche esterne costanti negli anni: tra queste Vincent Longuemare, disegnatore luci e scenografo, coinvolto anche nel progetto “Arrevuoto”. Diverse pubblicazioni accompagnano il percorso del Teatro delle Albe, tra queste *Jarry 2000*, volume che raccoglie i materiali dei *Polacchi*, pubblicato da Ubulibri, Milano; testi di Marco Martinelli pubblicati da Danilo Montanari Editore, Ravenna e da Editoria & Spettacolo, Roma; il cd dello spettacolo *La mano* pubblicato da Luca Sossella Editore, Roma.

Tra maggio e giugno 2005 il Teatro delle Albe è a Chicago con un intenso programma di spettacoli e laboratori; cuore del progetto, la reinvenzione dei *Polacchi* con un gruppo di studenti africani della Senn School: *Mighty*

Mighty Ubu – attraversato da parole ritmi e corpi rap – viene presentato al Mca (Museum of contemporary art). Nel 2006 la *non-scuola* approda a Napoli trasformandosi in “Arrevuoto”, un progetto del Teatro Mercadante Stabile di Napoli a cura di Roberta Carlotto, diretto da Martinelli con la collaborazione di Maurizio Braucci; il progetto – Premio Ubu Speciale 2006 – ha durata triennale; *Ubu sotto tiro* ne è il secondo movimento. Nel gennaio 2007 Martinelli e le Albe proseguono il percorso vagante dei *Polacchi* riallestendo lo spettacolo in Senegal, in piena savana e alla luce del giorno, con un coro di palotini di Diol Kadd, il villaggio di Mandiaye N’Diaye: *Ubu Buur* vibra di tamburi africani e lingua wolof.

Nel 1991 le Albe hanno dato vita a Ravenna Teatro, “Teatro Stabile di Innovazione”, di cui Marcella Nonni è direttrice organizzativa, Luigi Dadina presidente e Martinelli direttore artistico. Ravenna Teatro si pone come “stabile corsaro”, portando avanti con il sostegno del Comune di Ravenna un’originale pratica di “coltura” teatrale della città, intrecciando le programmazioni del Nobodaddy al Teatro Rasi, cantiere dei nuovi linguaggi, e la stagione del Teatro Alighieri, votata ai classici. Di tale strategia la *non-scuola* è uno dei punti di forza.

Marco Martinelli

Riconoscimenti

Premio speciale Ubu per il teatro 2006

Motivazione: Progetto *Arrevuoto. Scampia-Napoli*, curato da Roberta Carlotto, diretto da Marco Martinelli e prodotto dal Teatro Mercadante di Napoli, per la valenza sociale, pedagogica e umana del progetto, condotto in un contesto sociale particolarmente difficile, e per la forza espressiva dei suoi esiti scenici.

Premio dell'Associazione Nazionale dei Critici Teatrali | Stagione Teatrale 2005/06

Motivazione: [...] Le parole di Aristofane per *Pace!* sono state palestra di una esperienza di conoscenza e di approfondimento, occasione di creatività, percorso costruito con attenzione e rispetto per giungere ad una rappresentazione emozionante e coinvolgente, ricca di invenzioni, di improvvisazioni, di citazioni che ha portato i giovanissimi interpreti ad essere veramente protagonisti di un evento teatrale senza precedenti, divertente e profondo, capace di saldare l'emozione del teatro alla conoscenza dell'amici- zia, alla riflessione sociale, allo studio.

Premio Girulà Teatro a Napoli 2005/06

Motivazione: Migliore progetto di teatro rivolto agli adolescenti: per aver unito fraternamente i ragazzi di Napoli e di Scampia nella rappresentazione di un testo contro ogni guerra come la *Pace* di Aristofane.

Indice

<i>La locandina</i>	pag. 1
Canzone delle teste di legno	pag. 9
Un teatro in cammino <i>di Roberta Carlotto</i>	pag. 11
Il fiume e i coccodrilli <i>di Marco Martinelli</i>	pag. 15
Teatro, maieutica e parolacce <i>di Maurizio Braucci</i>	pag. 17
Per Ermanna e Vincent <i>di Marco Martinelli</i>	pag. 25
Voci da Scampia	pag. 25
Federica Lucchesini Scuola Media Carlo Levi	
Daniela Del Perugia Scuola Media Carlo Levi	
Nicola Laieta Scuola Media Carlo Levi	
Marta Gilmore Scuola Media Carlo Levi	
Barbara Pierro Gruppo Chi rom e... chi no	
Manuele Valenti Gruppo Chi rom e... chi no	
Sergio Longobardi Liceo Elsa Morante	
Anita Mosca Liceo Antonio Genovesi	
Antonella Monetti Liceo Antonio Genovesi	
Alessandro Renda e Roberto Magnani Teatro delle Albe	
Marzia D'Alesio Teatro Mercadante	
Maica Rotondo Collaborazione costumi	
Contro i portatori di civiltà e di cultura <i>di Goffredo Fofi</i>	pag. 49
Il Teatro delle Albe e la non-scuola <i>di Marco Martinelli</i>	pag. 51
Riconoscimenti	pag. 54

coordinamento editoriale e grafica
Ufficio Edizioni Ravenna Festival

stampa
Grafiche Morandi, Fusignano