

COLOPHON

Graphie - Rivista trimestrale di Arte e Letteratura
Anno XVIII, numero 75, 2016. Registrata presso
la Cancelleria del Tribunale di Forlì col n. 29/98
del 23.11.1998. Codice ISSN 2281-9363
(2° numero dell'anno XVIII).

Direttore Responsabile
Massimo Maisetti

Editore
IL VICOLO - Divisione Libri
Vicolo Carbonari, 10 - 47521 Cesena (FC)
editore@ilvicolo.com - www.ilvicolo.com

Redazione
Via Carbonari, 16 - 47521 Cesena (FC)
Tel. 0547 21386 - graphie@ilvicolo.com

Direttore Letterario
Gianfranco Lauretano

Direttore Artistico
Marisa Zattini

Progetto grafico
Marisa Zattini

Segreteria di Redazione
Lorenza Scardovi

Stagiste: Maria Ilaria Garavelli,
Beatrice Loddo

Stampa
Modulgrafica Forlivese

Hanno collaborato
G. Baldissera, G.R. Manzoni,
E. Albrile, L.M. Lorenzetti,
P.M. Turchetti, Janus, M. Persi,
J. Foschini, G. Dini, I. Angelini,
L. Giacomini, P. Sasso, R. Pagnani,
M. De Luca, F. Mazzei, M. Rubin,
C. Caselli, S. Argentieri, L. Longhin,
G. Ciucci, G. Pagnoni, Galatea,
C. Bissi, A. Fogli, F. Bruschi,
N. Scappini, C. Celeste, M. Veronesi

con un omaggio a Marina Sangiorgi

Tutti i testi che vorrete inviare dovranno
pervenire alla Redazione su CD o via
mail. Il Direttore non si assume alcuna
responsabilità per i contenuti dei testi
eventualmente pubblicati ed informa che
il materiale inviato non verrà restituito.
Le collaborazioni sono tutte gratuite.

Prezzo di copertina € 15,00
Abbonamento ordinario € 50,00
Abbonamento sostenitore € 70,00
Abbonamento onorario € 150,00

Arretrati € 20,00
C/C n. 17806472 intestato a:

IL VICOLO s.a.s. di Augusto
Pompili & c. - Vicolo Carbonari, 10
47521 CESENA (FC)

SOMMARIO

3 **Gianfranco Lauretano**, Editoriale
Monographie

4 G. Baldissera, *Il Teatro di Plauto*

6 G.R. Manzoni, *Per chi è teatro*

8 Ezio Albrile, *ANNEGARE NEL MARE*

DEL TEMPO - Edgar Allan Poe

14 Loredano Matteo Lorenzetti,

TEATRARE: mascherare il vero

17 P.M. Turchetti, *Desiderio e prova*

nelle parabole di Kafka

20 Janus, *Tredici domande a BARBARA*

TUTINO

Radiographie

22 M. Persi, *Lorenzo, i periatti*

24 Jessica Foschini, *Suite fisica*

25 G. Dini, *Teatri di guerra*

26 I. Angelini, *EMILY*

27 L. Giacomini, *Monologo teatrale*

28 L. Giacomini, *ATLANTICO*

Fotographie

30 M. Zattini, *METAMORFOSI "Paese*

Italia"

32 Paolo Sasso, *LEONARD FREED*

Cromographie

33 Paolo Sasso, *ZENDRALLI*

34 R. Pagnani, *MATTIA MORENI*

Cinematographie

36 Michele De Luca, *Cinema, oggetto*

del desiderio

37 M. Zattini, *"Speciale"*

CINEMA & PSICOANALISI

38 F. Mazzei, *Psicoanalisi & Cinema*

39 M. Maisetti, *Il lato oscuro*

40 M. Rubin, *IO SONO COLEI*

CHE MI SI CREDE

42 C. Caselli, *AMLETO E LE DONNE*

44 S. Argentieri, *La sfida della paura*

46 G. Baldissera, *IL CINEMA TRA*

ROMANZO E TEATRO

48 L. Longhin, *Alla ricerca*

del significato latente

Mitographie

52 G. Ciucci, *Interventi per-formativi*

56 L.M. Lorenzetti, *Inchiostrate*

inclinazioni

58 G. Pagnoni, *Immagini e risonanze*

59 M. Zattini, *ANDAR PER MOSTRE*

60 MUDAM, *Fiona Tan e W. Delvoye*

61 M. Zattini, *G. ANSELMO "Vis activa"*

62 M. Zattini, *"Speciale Lussemburgo"*

"Fragilis Mortalitas"

64 *CHRISTO: gradienti di continuità*

66 *Firenze contemporanea,*

Da Kandisky a Pollock, Xiaodong

67 *JAN FABRE - momenti aurorali*

68 *"Speciale Rovereto" - PENONE,*

68 *RACITI, JODICE, Materiale/Immateriale*

70 *"Spiriti Ardenti"*

71 *170° Anniversario Teatro Bonci*

72 C. Bissi, *Nove domande a N. Spadoni*

74 *Alessandro Fogli, Lus*

75 *F. Bruschi, Intervista a F. Gabellini*

Calligraphie

78 N. Scappini, *MARCO FURGERI*

80 C. Celeste, *VALENTINA COLONNA*

82 M. Veronesi, *MARINA SANGIORGI*

TEATRO RELATIVITÀ

«L'artista combina la facoltà di agire
con l'intelligenza che dubita»

(Jan Fabre)

«Il palazzo da conquistare e da abitare
degnamente è la testa dell'uomo.

La nostra testa. [...] Ogni uomo
è finalmente sovrano.

Ogni uomo è un Re Sole»

(Joseph Beuys)

La creatività, sosteneva Beuys, altro
non è che una «messa in forma»
esemplare della libertà. Il tempo che
ci è dato di vivere dovrebbe imporci
la coscienza della libertà. Un'etica
di libertà. Dovremmo imparare ad
incanalare sempre più la nostra
energia per conservare uno «spirito
ardente».

«Occorre far saltare le camere di
piombo politiche, sociali e personali,
ossia uscire dall'isolamento crescen-
te. Quello di cui abbiamo bisogno è
"calore"» (J. Beuys).

Quante differenti tonalità espressi-
ve accomunano teatro, arte, foto-
grafia e cinema? Questo numero di
GRAPHIE tenta una perlustrazione
in questi territori attraverso i pec-
catori tratti distintivi del linguag-
gio contemporaneo. Il teatro, la di-
mensione comunitaria e condivisa,
socializzante e collettiva nella sua
ambivalenza e nel suo farsi mo-
mento esperienziale unico e irripet-
tibile: nel suo "accadere".

«So you see now that the theatre has
nothing to do with painter, or pain-
ting, just as it has nothing to do with
the playwright and literature», ha
scritto Gordon Craig. Nel teatro si
attua incontro e comunione, rap-
presentazione interpretazione e
fruizione che si legano ad una origi-
naria matrice antropologica magi-
co-rituale. Pensiamo alla crucialità
della dimensione e della centralità
del corpo in Antonin Artaud.

«Mai come oggi si è parlato tanto di
civiltà e di cultura, quando è la vita
stessa che ci sfugge. E c'è uno strano
parallelismo tra questo franare ge-
neralizzato della vita, che è alla ba-
se della demoralizzazione attuale e i

DESIDERIO

problemi di una cultura che non ha mai coinciso con la vita e che è fatta per dettare legge alla vita. La cosa più urgente non mi sembra, dunque, difendere una cultura, [...] ma estrarre da ciò che chiamiamo cultura delle idee la cui forza di vita sia pari a quella della fame. [...] Ciò detto, si può cominciare a delineare una idea della cultura, idea che è, innanzitutto, una protesta. Protesta contro l'insensato impoverimento imposto al concetto di cultura ridotta ad un inverosimile Pantheon. [...] Protesta contro la cultura come concetto a sé stante, quasi che esistesse la cultura da un lato e la vita dall'altro, come se l'autentica cultura non fosse un mezzo raffinato per comprendere ed esercitare la vita» (A. Artaud).

Ecco, l'arte intesa come mezzo supremo per «comprendere ed esercitare la vita» nella sua imprevedibilità. Ecco dunque che questo concetto comprende e sottolinea il valore della *performance* che ritroveremo anche nel giovane Alfred Jarry e in tanta arte contemporanea. «La ripetizione è ciò che conduce a tutto quello che è privo di significato nella tradizione: la lunga serie distruttiva di repliche, le prove per sostituire un "attore". È come se vedessimo nella forma teatrale una contraddizione essenziale. Per evolvere, una cosa ha bisogno di essere preparata e la preparazione spesso implica il fatto di tornare più e più volte sempre sullo stesso terreno. In tale ripetizione giacciono i germi della decadenza» (A. Artaud).

Il tema di questo numero - oltre al teatro e al cinema - "combina" insieme *relatività* e *desiderio* in una sorta di cortocircuito. Per rendere omaggio sia alla scoperta dell'equazione di campo alla base della teoria della relatività generale - scoperta del trentasettenne Albert Einstein, allora direttore dell'Istituto di Fisica dell'Università di Berlino, che rivoluzionerà poi la fisica moderna - sia allo stato di affezione dell'Io, il *desiderio*.

Marisa Zattini

EDITORIALE

Il 2016 è un anno particolarmente ricco di memorie legate alla storia del teatro. Basti qui accennare ai quattrocento anni toni toni che ci separano dalla morte del più grande drammaturgo di sempre, William Shakespeare, uno dei quattro-cinque geni letterari dell'umanità (assieme probabilmente a Omero, Dante, Dostoevskij...); e, per Cesena, la città dove si pubblica questa rivista, alla ricorrenza dei 170 anni dalla fondazione del suo bellissimo teatro, l'Alessandro Bonci, costruito su progetto di Vincenzo Ghinelli e inaugurato dopo solo tre anni di lavoro il 15 agosto 1846. Il numero sei è inoltre una grata ricorrenza proprio per il tenore Alessandro Bonci, il quale debuttò nel 1896 e divenne dieci anni dopo il "competitore" del grande Enrico Caruso, esibendosi per anni sul palco della Manhattan Opera Company e in numerosi stagioni in giro per gli Stati Uniti. Ce n'è già abbastanza, quindi, per dedicare al teatro un numero e più della nostra rivista. A che punto siamo con il teatro, infatti? Forse anche per esso è il caso di parlare di crisi. Da un lato la concorrenza di altre arti, *in primis* il cinema e tutto ciò che viene trasmesso in tivù (ammesso che si possa definire arte) che, usando lo stesso dispositivo della rappresentazione scenica, dispone di risorse economiche e spettacolari che ne rendono la fruizione più immediata e appetibile da parte del pubblico.

Dall'altro il suicidio del teatro stesso, avrebbe probabilmente affermato Debord, che, assieme a tutta l'arte contemporanea in genere, rischia di ritirarsi in una nicchia sperimentale e sconnessa, ultimamente riservata a un'élite di iniziati (a che cosa, non si sa. Al *nonsense*, probabilmente). Torna utile allora tornare a pensare a "mastro Will", a Shakespeare.

Contrariamente alla sua aura di autore classico e assoluto, universale, chi conosce anche solo minimamente la storia della sua scrittura, sa quan-

to ogni scena, ogni personaggio, ogni frase fosse fortemente imperniata nella situazione sociale, politica, religiosa del suo tempo. Noi non comprendiamo più innumerevoli passaggi del suo teatro semplicemente perché non abbiamo più i riferimenti della storia e della cronaca a lui contemporanei.

Shakespeare è un autore "relativo", strettamente connesso a una società, una nazione, una città particolare: Londra e l'Inghilterra a cavallo tra Cinquecento e Seicento. È attraverso le forche caudine della sua relatività che Shakespeare è diventato universale. Questo è ciò che il teatro e l'arte in genere sembrano essere incapaci di fare. Il dibattito sociale e politico contemporaneo passa attraverso il cinema e la televisione, le arti delle muse classiche sembrano essersi ritirate in una torre in cui, per incapacità di parlare del relativo - dello storico, del contingente - pur usando il loro linguaggio, puntano tutto su un assoluto, ma insensato, in cui al centro c'è la distruzione del loro linguaggio stesso, operazione indicata come novità, sperimentazione ecc. Viene il sospetto che la via più concreta per risemantizzare il teatro e l'arte sia proprio tornare a quel relativo e, attraversando esso, toccare, forse, l'assoluto.

Gianfranco Lauretano

In alto, da sinistra:

Jan Fabre - *Teschio con scoiattolo* - 2012
misto di elitre di scarabeo gioiello,
polimero, animale imbalsamato
Ph Emiliano Cribari
© Angelos Bvba

Jan Fabre
Corazza (Collare) - 1996
elitre di scarabeo gioiello su fil di ferro
Ph Emiliano Cribari
© Angelos Bvba

In copertina: rielaborazione grafica
di particolari dell'opera di Jan Fabre
Lui starà sempre con i piedi incastrati?
1997 - corazza, fili di nylon, carapaci
di scarabeo gioiello, specchio, pelle