

GRAND-QUIGNOL! Corpi strani e meravigliosi

Author : Sara & Hengel (Teatro Cantiere)

Date : 23 marzo 2014

Il teatro secondo Sara ed Hengel (Teatro Cantiere)

Ci sono cose che sembrano lontane ed invece poi sono vicine. Come se una sottile linea nascosta le unisse. Questo vale in molti ambiti, ma noi che ci occupiamo di Teatro di Ricerca e dello studio delle possibilità ed espressività fisiche, lo sappiamo molto bene. Talvolta infatti ci capita di imbatterci in discipline e stili assai distanti dal teatro nei quali però riusciamo a trovare non solo stimoli, ma anche grande congruenza con quella che è la **nostra ricerca con Teatro Cantiere**. E' buffo. A volte consigliamo a chi lavora con noi di vedere alcuni video proprio su queste nostre "scoperte", non diamo spiegazioni: "Guardalo, poi ci dirai tu a cosa può servirci."

Risultato: facce stranite che non riescono a capire dove sia il nesso...

"Ma son due tipi mezzi nudi che si danno dei pattoni!"

"Guarda meglio giovane skywalker e un giorno capirai..."

Oggi, per farci perdonare le scorse tre settimane di silenzio del **Grand-Quignol!**, abbiamo deciso di continuare a parlare poco, ma di condividere con voi amici di *paginaQ* proprio alcuni di questi curiosi video, sperandovi più arguti nel **trovare il bandolo della matassa**.

Per non spaventarvi cominciamo da qualcosa di assolutamente teatrale, ma con un tocco in più o, forse, in meno. Cosa ci insegna il ballerino senza gambe del **DV8 Physical Theater** a noi che le gambe le abbiamo? Potremmo parlarne per ore, ma sta a voi giudicare. Vi suggeriamo solamente questo: la leggerezza, la completezza malgrado il limite e un

atteggiamento che pochi hanno. Cos'altro?

<http://youtu.be/QgUT0Ufmbk?&t=59s>

Passiamo adesso alla **misteriosa India**. In questo video l'inerenza col teatro potrebbe sembrare traballante. Eppure non è così. Vi mostriamo ora un'**antichissima arte marziale indiana** che si chiama **Kalaripayattu**. Ne abbiamo imparato i primissimi rudimenti qualche anno fa con **Tommaso Valentini**. Quali mai saranno i principi che legano tutto questo all'arte teatrale?

<http://youtu.be/DCmcw5nynmQ?&t=2m33s>

Del prossimo video sappiamo ben poco, ammettiamo di esserci capitati per caso: siamo in Pakistan e son tutti uomini. Oltre all'incredibile canzone ci sono alcune attività fisiche che hanno colpito la nostra fantasia: il **lancio di banconote** sui cantori, la danza di un ragazzo condotto bruscamente a ballare, l'atteggiamento e le grandi

capacità canore del cantante nonché del secondo cantante. **Un must.** <http://youtu.be/hMNgEwWfL8o>

Le cose cominciano ad essere confuse, eh?! Lo comprendiamo benissimo. Eppure pensateci: quanto teatro c'è nella festa pakistana che (speriamo) avete appena visto? In quel modo incredibile di lanciare i soldi a pioggia, nelle relazioni tra i partecipanti? Noi ce ne vediamo molto. Soprattutto riguardo le possibilità espressive fisiche, le relazioni tra individui.

Ma vediamo di andare avanti con questa simpatica carrellata che quantomeno speriamo vi diverta. Vi facciamo conoscere il **Tutting**, una costola della **danza Hip-Hop**. Abbiamo scoperto che l'Hip-Hop ha tantissimi sottostili molto ben definiti. Chissà, magari non lo sapevamo solo noi perché siamo vecchi... in ogni caso l'incontro con queste possibilità espressive ci ha aperto diverse finestre. Il Tutting per l'appunto ci mostra come sia possibile ampliare in modo creativo le possibilità di comunicazione attraverso le mani e le braccia, di come sia possibile mettere in evidenza e sviluppare una specifica parte del corpo. Questo rimanda ai "primi piani" teatrali: dove non c'è una cinepresa ad avvicinarsi al corpo è l'attore che deve essere in grado da solo di evidenziare e mettere *in primo piano* ciò che desidera. Il Tutting usa questa regola teatrale probabilmente senza saperlo, ma di certo ha colto nel segno. <http://youtu.be/PO7AnDSsq8o>

Ora si ritorna in India. Immaginiamo che abbiate già sentito parlare della danza **Bharata Natyam**. **Medha Hari**, la ballerina del prossimo video è bravissima, racconta una storia precisa danzando con una vitalità invidiabile. Ogni suo piccolo muscolo riesce a dirci qualcosa. Cosa c'entri con l'espressione fisica stavolta non stiamo neanche ad accennarvelo e cieco chi non lo vede! <http://youtu.be/04B8Pjv9zLU>

Bene. Presumibilmente coi due filmati precedenti vi è sembrato di avere le idee più chiare. E' il caso di festeggiare. Andiamo ad ubriacarci con **Jet Li** che ci mostrerà alcune figure della **tecnica dello Spadaccino Ubriaco**; stiamo parlando di **Kung Fu**. Insieme alle sue incredibili abilità fisiche ed energetiche, Jet Li porta in maniera chiarissima la teatralità nelle arti marziali. Godetevolo con un bicchiere di vino e provate ad apprezzare la precisa imprevedibilità dell'ubriachezza.

Don't try this at home! <http://youtu.be/Km76MTTtkao>

Spostiamoci adesso in Mongolia e ammiriamo insieme la **danza tradizionale Biyelgee**. Cosa dire? Sappiamo che sta a voi. Accenniamo solo al fatto che questa eccezionale danza viene tramandata di famiglia in famiglia ed ogni componente della generazione successiva vi aggiunge particolari personali che poi insegnerà al figlio e così via. C'è qualcosa di così arcaico e per certi versi magico che non può lasciare indifferenti. Il documentario dura dieci minuti ma li vale tutti.

<http://youtu.be/yAfUZ81E42l>

Siamo quasi alla fine del nostro viaggio. Conoscete il mistico armeno Gurdjieff? E le sue danze? Una in particolare vogliamo dividerla con voi. Questo perché nell'ultimo anno nella nostra ricerca teatrale stiamo indagando uno stato particolare che abbiamo chiamato "**Leggerezza**". La leggerezza è una possibilità fisica e psichica dove il corpo sembra senza peso, non si sente fatica, l'energia si rinnova e si raggiunge, per così dire, un altro stato di coscienza. Tutto ciò l'abbiamo ritrovato in questa danza dall'equilibrio precario circondata da disciplinatissima precisione.

<http://youtu.be/1jbdj5KjDuM?t=3m56s>

Che dite? **L'avete trovata la linea sottile che unisce tutto?** Se pensate di esserci riusciti, complimenti! Abbiamo però ancora un ultimo filmato e qui ci auguriamo che siate costretti a fare un passo indietro e riconsiderare tutto (siamo cattivi, chiedete in giro, confermeranno). Ripetiamo, vi farà riconsiderare tutto ma è un fondamentale: **Il Nobil Giuoco dei pattoni e della corsa**. Così lo abbiamo ribattezzato. E' uno sport, si chiama **Kabbadi**, ma non vogliamo saperne di più e non ci interessa. E' semplicemente imprescindibile.

<http://youtu.be/GzkWU3C21x8>

Ci congediamo da voi dopo il simpatico Nobil Giuoco dei pattoni e della corsa nella speranza di avervi creato abbastanza confusione da incuriosirvi. Promettiamo in futuro di farvi conoscere alcune altre nostre scoperte non più sui corpi ma sulle voci. **Ovviamente strane e meravigliose.**

Che la Forza sia con voi.