

BALI

IL TEATRO DEGLI DEI

Bergamo Auditorium di Piazza Libertà
13 - 14 aprile 2013

« Quest'insieme lancinante, pieno di fusioni, di fughe, di canali, di diramazioni in tutti sensi della percezione interna ed esterna, compone del teatro un'idea sovrana, e tale che ci parrebbe conservata nei secoli per insegnarci ciò che il teatro non avrebbe mai dovuto cessare di essere»

Antonin Artaud, *Sur le théâtre balinaise* in *Le théâtre et son double*.

"The morning of the world (Pandit Nehru)" "L'isola incantata" "L'ultimo Paradiso" "Bali-Hai" nella trasposizione hollywoodiana... L'immagine sognante e visionaria di Bali sorta negli anni trenta, sostituiva negli occhi dell'occidente quella di un'isola selvaggia difesa da feroci e indomiti guerrieri, dominante dalla fine del XVI secolo alle prime decadi del XX. Il nutrito manipolo di straordinari artisti e studiosi che interagendo con la sua cultura ne alimentò il mito, diede un'inevitabile spinta allo sviluppo turistico, che a partire dalla fine dell'era coloniale (nascita dell'Indonesia) avvolgerà via via la vita dell'"Isola-Teatro", tuttora perennemente scandita tra devozione ed arte.

Bali: il Teatro degli Dei si onora della presenza in Italia di **I Made Djimat**, conosciuto in tutto il mondo come uno dei più grandi custodi ed interpreti della tradizione teatrale di Bali. Il famoso Maestro, accompagnato da **I Wayan Koplin**, giovane musicista e compositore si esibirà insieme ad allievi europei.

Grazie alla disponibilità di valenti ed appassionati studiosi, al recupero di rari e preziosi film degli anni trenta, viene proposto un percorso dalla Bali del mito a quella contemporanea. Concluderà infatti il programma un film dei nostri giorni, una fiction del più famoso regista indonesiano, dove Bali offre lo sfondo ad altre storie, mentre le sue radici affiorano tra metamorfosi e mutamenti. Un ricco ed intrigante programma, rivolto non solo ai teatranti ispirati dalle lucide visioni di Antonin Artaud, ma anche a chi associa il nome di Bali soltanto alle sue spiagge o alle sue onde da surf e potrà così cogliere l'occasione per scoprirne la cultura. Per i bambini, ma non solo, un laboratorio per conoscere i vibranti e magici strumenti della musica di Bali, il "Gamelan": un'occasione da non perdere.

Con il patrocinio

COMUNE DI BERGAMO
Assessorato alla Cultura
e Spettacolo

Ideazione e direzione artistica

Enrico Masseroli

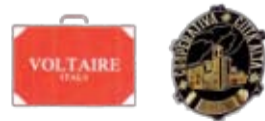
The Pirate Ship
International Theatre Ensemble

Con il patrocinio

L'AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA
DI INDONESIA - ROMA

Si ringraziano SET Film
Workshop/Garin Nugroho

IN COLLABORAZIONE CON:

Lab 80 film

centro di cultura
ITALIA - ASIA
anmaro
PERFORMING ARTS

Ingressi:

Sabato 13 film e conferenze dalle ore 16 alle ore 20 e Domenica 14 Laboratorio di musica per bambini ore 10 ingresso libero
Sabato 13 ore 21 film legong dance of the virgins / Goona-Goona € 5 (rid. soci lab80 € 4)
Domenica 14 ore 16 spettacolo teatrale ingresso € 10 (rid. soci Lab80 € 8 rid. Under 18 € 5)
Domenica 14 ore 21 film Under the Tree ingresso € 5 (rid. soci lab80 € 4)

Informazioni : The Pirate Ship - Associazione Culturale Vicolo Ghiacciaia, 8 - 24129 Bergamo
Tel. 035 233094 - È possibile prenotare via email pirshiptheatre@virgilio.it
prenotazioni valide fino a 15' prima dell'inizio dello spettacolo o delle proiezioni

Sabato 13 aprile / radici e steli dell'isola sacra

ore 16.00 Apertura della manifestazione con i rappresentanti della Repubblica di Indonesia in Italia e del Comune di Bergamo

ore 16.15 Film *Charlie Chaplin visita Bali* (Usa, 1932, 12')

Mitici anni '30: uno straordinario manipolo di artisti, musicisti e antropologi "scopre" Bali. All'epoca però pochi potevano permettersi di visitare l'isola, dopo un lungo viaggio in mare. Tra loro spicca un turista non troppo per caso, Charlie Chaplin, filmato dal fratello: un breve scorcio "privato" di un artista amato in tutto il mondo.

ore 16.30 Guido Corradi *La cultura di Bali tra mito e storia*

Guido Corradi, insegnante di geografia e docente presso l'Università Bicocca di Milano, ha insegnato cultura indonesiana presso le Civiche Scuole di Lingue Orientali/IsIAO di Milano. Socio dell'Associazione Italia-Asia e membro del comitato scientifico della rivista Quaderni Asiatici. Ha pubblicato testi e articoli sull'Indonesia.

ore 17.00 Giuliano Gherpelli *La pittura balinese: miti, epica, simbologia esoterica*

Giuliano Gherpelli, economista, ha incontrato Bali alla metà degli anni '80 durante il suo primo viaggio in Indonesia. Attratto dalla complessità culturale e spirituale dell'isola ha approfondito in particolare le tematiche relative alle arti figurative, pubblicando nel 2008 *Il segreto di Bali*. Si dedica alla ricerca spirituale e alle terapie alternative insieme alla moglie Rosangela Morelli ed è un valente saxofonista jazz.

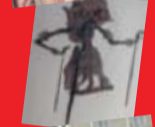
ore 17.30 Film *Dance and trance in Bali* di Margaret Mead (Usa, 1933, 20')

Barong e Rangda: la lotta fra gli spiriti del bene e del male induce una trance (possessione) suicida. Il dramma rituale è abilmente filmato da Margaret Mead, celebre antropologa rimasta lunghi anni a Bali insieme al marito Gregory Bateson, con il quale firmò il celebre saggio *Balinese Character: A Photo Analysis*, che segnò una svolta negli studi antropologici. Colonna sonora curata dal musicista canadese Colin McPhee, che studiò e trascrisse la musica di Bali.

ore 17.50 Vanna Scolari *Le Maschere di Bali: Teatro e Rituale* con la partecipazione di I Made Djimat

Vanna Scolari Ghiringhelli è membro dell'Accademia Ambrosiana Classis Asiatica. Vice-presidente del Centro di Cultura Italia-Asia di Milano. Già docente di lingua Hindi presso l'IsIAO e l'Università degli Studi di Milano. Collezionista ed esperta in armi bianche orientali, in particolare del kriss, trattato in diverse pubblicazioni.

ore 18.20 Ombre che ridono Immagini del Wayng Kulit Teatro d'Ombre

Cristina Frigerio Teatro Laboratorio Brescia dimostrazione: *La danza del kayon*

ore 18.30 Grazia Marchianò / Wayang Kulit: tracce di un rito arcaico trasformato in spettacolo

Grazia Marchianò, già professore ordinario di Estetica e Storia e Civiltà dell'Asia orientale all'Università di Siena-Arezzo, svolge dal 2002 libera attività di ricerca nelle tradizioni estetiche e spirituali mondiali, in particolare l'advaita vedanta indiano e il buddhismo shingon giapponese. Ha pubblicato *Sugli orienti del pensiero. La natura illuminata e la sua estetica* (1994). Ha curato e introdotto opere di Ananda K. Coomaraswamy, Nisargadatta Maharaj, Alain Daniélou, I.P. Culianu e Elémire Zolla, firmando la biografia intellettuale dello scrittore *Il conoscitore di segreti*. Ha fondato l'Associazione Internazionale di Ricerca Elémire Zolla (Airez), promuovendo nel 2012 il convegno internazionale *Labirinti della mente. Visioni del mondo*.

ore 19.00 Enrico Masseroli *Teatro perenne: dai templi al turismo*

Enrico Masseroli, attore e regista, ha lavorato dal 1973 all'82 nel TTB - Teatro Tascabile di Bergamo, diretto da Renzo Vescovi. Ha partecipato ai progetti *The theatre of sources* e *Objective Drama*, diretti da Jerzy Grotowski. Dal 1987 dirige l'ensemble teatrale internazionale The Pirate Ship, dedito al teatro negli spazi urbani. Studia dal 1979 il teatro/danza di Bali, sotto la guida di I Made Djimat. Da questa ricerca nascono gli spettacoli *Dharma Shakti*, *L'incredibile storia del re Bedahulu*, *Siddha Karya*, *lo straniero divino*. Nel 2010 dà vita al Gamelan Gong Cenik, piccola orchestra con strumenti originali balinesi. A Bali ha danzato in occasione di feste e celebrazioni rituali. Collabora regolarmente con le orchestre/gamelan europee. Ha pubblicato in varie riviste il saggio *Topeng: maschere dall'isola degli Dei*.

ore 19.30 Dibattito e conclusioni

ore 20.00 Nel foyer buffet Indonesiano offerto dal ristorante Il circolino

ore 21.00 Film *Legong: dance of the virgins* di Henry De La Falaise (Usa 1935, 50')

Uno degli ultimi film girato in due colori/technicolor e ultimo dell'era del cinema muto, girato a Bali con attori balinesi, fece molto scalpore alla sua uscita a New York (il seno nudo delle balinesi nella vita quotidiana...). La tragica storia d'amore è interpretata con estrema grazia e naturalezza dagli attori indigeni.

ore 22.00 film *Goona-Goona: an Authentic Melodrama of the Isle of Bali* di André Roosevelt (Francia/Usa, 1932, 65')

Goona goona (lett. magia nera o incantesimo d'amore che colpisce una vittima innocente) nelle riviste di Hollywood dell'epoca la parola fu associata a film o foto con donne di colore dal seno nudo. Roosevelt, che pure voleva preservare l'integrità culturale di Bali, usa con maestria la tecnica cinematografica e costruisce un autentico manufatto interculturale, dove i balinesi interpretano se stessi al servizio del dramma tragicamente spettacolare. La colonna sonora, composta facendo suonare un'orchestra sinfonica "alla balinese" è magistralmente sincronizzata.

Domenica 14 aprile Bali: Musica Danza Maschere

ore 10.00/12.00 workshop Giochiamo al gamelan: laboratorio di musica per bambini

Con gli strumenti originali del **gamelan**, l'orchestra di Bali

I Made Djimat

Gamelan Gong Cenik

I Wayan Koplín

ore 16.00 Spettacolo di Teatro Musica e Danza Topeng: *La testa scambiata*

con I Made Djimat, Enrico Masseroli, I Wayan Koplín. Musica dal vivo del **Gamelan Gong Cenik:** Greta Belometti, Renato Carminati, Massimiliano Panza, Paolo Cucchi, Veronica Piccoli, Rita Colani, Luciano Togni, Pierpaolo Bonaccorso, Khadim Sakho.

Fra le rappresentazioni più antiche e popolari di Bali, il Topeng è parte integrante della tradizionale liturgia cerimoniale. Le sue maschere celebrano, tra mito e storia, le gesta delle antiche corti, offrendo al tempo stesso, grazie alla estemporanea irruzione dei buffoni, uno spassoso divertimento. Lo spettacolo odierno narra le straordinarie vicende del re Bedahulu, asceta temerario che si ritrovò la testa di maiale. Per la storia, un evento centrale del medioevo di Bali: con la caduta del suo re, l'isola divenne provincia dell'impero giavanese. Baris, danza guerriera e alcuni brani musicali, faranno da cornice al dramma danzato.

A seguire rinfresco nel foyer

21.00 Film *Under the Tree* di Garin Nugroho (Indonesia/Bali, 2007, 142')

Il tema del suicidio viene affrontato dal giovane e talentuoso Garin Nugroho con spirito critico. Le storie di tre donne si incrociano a Bali. La prima, Maharani (Marcella Zalianty) arriva da Jakarta per cercare la sua madre naturale. Nian (Nadia Saphira), è una celebrità in fuga dalla sua vita familiare. L'ultima, Dewi (Ayu Laksmi), porta in grembo un figlio morto e si troverà in bilico tra vita e suicidio. Sullo sfondo delle tre storie la moderna Bali celebra i suoi antichi rituali. Partecipano al film grandi e anziani maestri, tra loro Ibu Ni Ketut Cenik madre di I Made Djimat, recentemente scomparsa.

