ROMEO e GIULIETTA

COMPAGNIA PER POC di BARCELLONA

I Concerti per le Scuole 2019_20
Tutti al Teatro Verdi 2019_20

REGIONE TOSCANA

MiBACT

COMUNE DI FIRENZE

40 ORCHESTRA DELLA TOSCANA

STAGIONE CONCERTISTICA 19_20

ROMEO E GIULIETTA

tratto da "Giulietta e Romeo" di W. Shakespeare
adattamento drammaturgico **Albert Plans**
musiche **Sergej Prokof'ev**
voce recitante **Annamaria Guerrini**
direttore **Carlomoreno Volpini**
Orchestra della Toscana

Compagnia PER POC di Barcellona
burattinai Santi Arnal, Malena Domènech, Anna Fernández, Andrea Pellejero
disegno e costruzione marionette Santi Arnal, Anna Fernández, Martina Tosticarelli
costumi Susana Garcia Montes
disegno luci Pau Vila
assistente alla coreografia Cesc Gelabert

regia **Santi Arnal**
produzione **Anna Fernández**
in collaborazione con Fondazione ORT

spettacolo per bambini
dai 5 ai 12 anni

DURATA
50 minuti circa
senza intervallo

TUTTI AL TEATRO VERDI
sab_25 gennaio 2020 /
ore 16:30

I CONCERTI PER LE SCUOLE 19_20
lun_27 gennaio 2020 /
ore 9:30 e 10:45

con il contributo di

FONDAZIONE CR FIRENZE

TEATRO VERDI
FONDAZIONE ORT

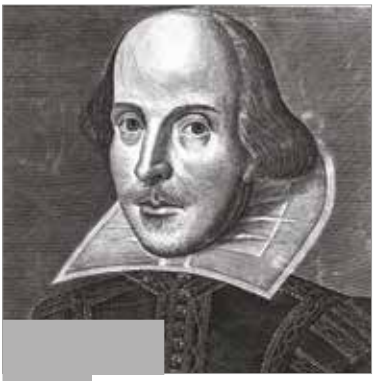
STORIE DI BURATTINI

Ogni storia ha il suo burattino. La ricerca di quel burattino è senza dubbio il processo chiave e il più appassionato del lavoro della Compagnia PER POC di Barcellona. Un lavoro, quello di "Romeo e Giulietta", opera basata sulle musiche di Prokof'ev e i testi di Shakespeare, durato ben 8 anni, per la creazione di altre marionette, in grado non solo di raccontare una delle più belle e tristi storie della nostra cultura, ma al tempo stesso raccontare attraverso una straordinaria composizione musicale. Le marionette dovevano essere in grado di combattere (duramente), danzare con grazia, amare con dolcezza e passione, mostrare l'ansia quando il destino si sarebbe rivoltato contro di loro, avere e perdere la speranza, uccidere e morire. In tutta questa ricerca, la Compagnia ha "dato alla luce" marionette enormi ma leggere; le tessiture e i colori prevalgono sulle espressioni facciali; a volte, si tratta di prodotti di un sogno, a volte, di un incubo, e soprattutto, sono straordinariamente dinamiche e quindi in grado di trasmettere il ritmo e la tensione degli eventi che portano poi alla tragedia finale. Dei 52 temi in partitura di Sergej Prokof'ev, sono stati selezionati i 15 che più aiutano a raccontare la storia di William Shakespeare, adattata e trasformata in un testo per narratore e orchestra.

COMPAGNIA PER POC DI BARCELLONA

Questa compagnia si è già avvicinata a opere di musica classica in precedenza, in diverse e fortunate occasioni: *Pierino e il lupo* di Prokof'ev, spettacolo per il quale ha collaborato con più di 16 orchestre. Spiccano le messe in scena alla Konzerthaus (Grosser Saal) di Vienna, al Teatro Nazionale Musicale per l'Infanzia di Mosca o al Festival Castell di Perelada. *Lo schiaccianoci* di Čajkovskij, in un adattamento per il teatro delle marionette e delle ombre; è stato presentato in una versione per pianoforte e in collaborazione con orchestre sinfoniche, come l'Orchestra Sinfonica dell'Estremadura, la Filarmonica di Malaga o la Sinfonica di Murcia.
Al di fuori del contesto della musica classica, Per Poc ha collaborato in produzioni quali *The man who killed Don Quijote* del regista cinematografico Terry Gillian, ed è proprio a Per Poc che si deve l'aver portato sulle scene i popolari personaggi *Las tres mellizas* in coproduzione con TV3 e Cromosoma. Ha partecipato a diversi festival nazionali e internazionali.

PER POC



A PROPOSITO DI ROMEO E GIULIETTA

Romeo e Giulietta è il più famoso dramma di William Shakespeare (1564 -1616). Tra i più popolari del suo repertorio è, insieme a *Amleto*, uno dei più rappresentati. L'argomento è una vecchia storia italiana raccontata da due diversi poeti inglesi (Arthur Brooke , *La tragica storia di Romeus e Giulietta* nel 1562 e William Painter, *Palazzo del Piacere* del 1582). Shakespeare ha adattato il testo, ha aggiunto altri personaggi e unito gli episodi paralleli rilasciando la sua prima versione nel 1597. La sua tragedia ha ispirato molti musicisti a scrivere partiture relative alla storia di *Romeo e Giulietta*. Ventiquattro opere sono state composte ed eseguite sulla storia di questi giovani amanti: sinfonie, fantasie drammatiche e musica da balletto, come per esempio il musical *West Side Story* di Leonard Bernstein, basato sullo stesso argomento ma ambientato in uno scenario contemporaneo. Tra tutte queste edizioni, il balletto più rappresentato e riconosciuto a livello internazionale è stato scritto dal compositore russo Sergei Prokof'ev (1891-1953): *Romeo e Giulietta op.64,* formata da 52 numeri, divisi in tre atti e un epilogo, fu composta tra il 1935 e il 1936.
Questa musica può essere ascoltata non solo come un balletto e infatti il compositore russo ha pubblicato a questo proposito anche tre suites orchestrali e dieci pezzi per pianoforte.

UNA VERSIONE PER MARIONETTE

Il *Romeo e Giulietta* proposto dalla Compagnia PER POC è è una storia d'amore, ma anche una storia sull'assurdità dei conflitti irrisolti che possono facilmente scatenare una tragedia. Due giovani innamorati che appartengono a famiglie rivali, devono difendere la purezza dei propri sentimenti contro le avversità in un ambiente ostile. Per Prokof'ev è stato un ottimo punto di partenza per lo sviluppo di un lavoro musicale in cui bellezza e potere si intrecciano in modo tangibile. Un torrente di suoni e sensazioni che spingono i personaggi a compiere azioni tra le più nobili e le più abbiette, scenario tipico per una delle tragedie più note e ammirate di tutti i tempi.
Nell'adattamento della Compagnia catalana - grazie al narratore - le marionette sviluppano un'azione descrittiva sulla musica del balletto di Prokof'ev. È dunque un approccio molto visivo, dove il protagonista principale è la musica. L'obiettivo è spiegare la trama e mostrare altri modi di lavorare con la musica classica.
Il lavoro di Shakespeare è stato trasformato in un testo per il narratore dove i colori dei personaggi sono dati dalla sceneggiatura e dalla musica. Grandi pupazzi tra i due e i quattro metri condividono il palco con questa musica straordinaria.
Al fine di ottenere burattini leggeri per una movimentazione molto lieve (caratteristica di un balletto), l'opzione era di lavorare sulla base di tessuti con texture e colori diversi a seconda del carattere da rappresentare:

- **Romeo** è blu con tessuti luminosi;
- **Giulietta** ha sfumature di rosa con tessuti leggeri e volatili;
- **Tebaldo** è arancio con tessuti pesanti e forti;
- **Padre Capuleti** è granata;
- **Padre Montecchi** è verde;
- i **Servi** sono ocra con tessuti grossolani in tela di iuta.

Un'altra caratteristica di questi pupazzi è la loro capacità di cambiare a seconda della scena. I volti stessi sono maschere colorate con il caratteristico pigmento del protagonista.

ANNAMARIA GUERRINI

Attrice fiorentina, diplomata al Laboratorio Nove di Sesto Fiorentino, si è formata alla scuola di importanti protagonisti della drammaturgia contemporanea come Remondi e Caporossi, Claudio Morganti, Laura Curino e Alessandro Benvenuti.
Ha partecipato a spettacoli realizzati nei teatri della Toscana e in giro per l'Italia, collaborando con la compa- gnia Pupi e Fresedde (regia di Stefano Massini), con il Laboratorio Nove e Barbara Nativi, con Elsinor Teatro per la regia di Franco Palmieri, con TeatrOmbria, e con Diatonía di Faenza e la regia di Matteo Zauli.
Un particolare talento comunicativo la vede interprete di numerose rassegne per "Teatro Ragazzi", famosa la straordinaria interpretazione dell'Orsetto Paddington, spettacolo dell'ORT andato in scena nell'ambito dei Concerti per le Scuole diversi anni fa.

CARLOMORENO VOLPINI

Violinista, diplomato al Conservatorio Cherubini di Firenze sotto la guida di Gamberini, si appassiona allo studio della composizione e della direzione d'orchestra seguendo gli insegnamenti di Piero Bellugi e Alessandro Pinzauti. Si perfeziona poi con Donato Renzetti all'Accademia Musicale Pescarese e con Aronovitch alla Chigiana di Siena. Collabora molto con l'ORT e in produzioni dedicate ai bambini e le famiglie rappresentate nel cartellone dedicato alle scuole e nei festival estivi, per gli spettacoli della Compagnia Venti Lucenti come *Aida* di Verdi, *Carmen* di Bizet, *La Cenerentola* di Rossini, *Le straordinarie avventure della piccola Alice* di cui scrive parte delle musiche e poi ancora *A summer day* e *Pierino e il lupo* di Prokf'ev, *Histoire du Soldat* di Stravinskij, *Il fagiolo magico* e *La regina delle nevi* entrambe produzioni firmate ORT con i ragazzi dei licei fiorentini.
Ha scritto le musiche per il documentario di Alessandro Tofanelli *Noi i giovani dell'appartamento* basato sull'omonimo libro di F. Taylor per Lucca Film Festival – Europa Cinema 2015 e collaborato con gli editori Emmebi/Loescher alla realizzazione di un CD di musiche originali sulla *Divina Commedia* di Alighieri.
In campo operistico ha diretto per i maggiori teatri italiani titoli come *La Bohéme* di Puccini, *Don Giovanni* di Mozart e *Il barbiere di Siviglia* di Rossini, *La Traviata, Macbeth* e *Rigoletto* di Verdi, *Pagliacci* di Leoncavallo.

ORCHESTRA DELLA TOSCANA

Fondata a Firenze nel 1980, per iniziativa della Regione Toscana, della Provincia e del Comune di Firenze, è considerata una tra le migliori orchestre in Italia. Nel 1983, durante la direzione artistica di Luciano Berio, è diventata Istituzione Concertistica Orchestrale per riconoscimento del Ministero del Turismo e dello Spettacolo. L'organico medio è di 44 musicisti che si suddividono anche in agili formazioni cameristiche. L'Orchestra ha sede a Firenze nello storico Teatro Verdi. I suoi concerti sono trasmessi su RadioRai3 e su Rete Toscana Classica; incide per Emi, Ricordi, Agorà, VDM Records, Sony Classical e Warner Music Italia.

La Fondazione ORT da anni dedica la sua attività alla formazione, impegnandosi a educare l'ascoltatore di domani con iniziative destinate ai bambini, ai ragazzi e agli studenti, coprendo una fascia d'età che parte dalla scuola dell'infanzia fino ai licei. Tra le varie attività dedicate alla propedeutica, "I Concerti per le Scuole" è la rassegna più storica, che vede l'ORT impegnata fin dalla sua fondazione.

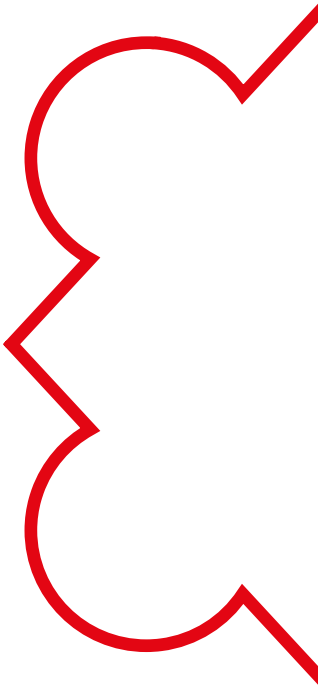
Grafica e impaginazione
Ufficio Comunicazione Fondazione ORT
Ambra Greco

@orchestradellatoscana
Orchestra della Toscana
@ort_insta
pinterest.it/ortpin/

FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA
via Verdi, 5 -50122 Firenze
tel. 055 2340710
info@orchestradellatoscana.it

TEATRO VERDI
Biglietteria / via Ghibellina, 97
50122 Firenze / tel. 055 22320
info@teatroverdionline.it

FONDAZIONE
CR FIRENZE



DA OLTRE 25 ANNI **FONDAZIONE CR FIRENZE** SOSTIENE IL TERRITORIO

ARTE
RICERCA
SOLIDARIETÀ
FORMAZIONE
AMBIENTE

seguici su
www.fondazionecrfirenze.it

/fondazionecrfirenze