

**PICCOLA COMPAGNIA DELLA MAGNOLIA
FAVOLA
RASSEGNA STAMPA**

**SPETTACOLI NEWS
SANDRO AVANZO
4 LUGLIO 2022
Prima nazionale
Campania Teatro Festival**

Doppio Pier Paolo Pasolini, doppiodebutto assoluto

Doppio PPP in serata unica. Il Campania Teatro Festival continua negli omaggi alla poliedricità artistica di Pasolini e abbina (su palchi diversi) la coppia di grande richiamo Elio Germano-Theo Teardo e il gruppo indipendente della Piccola Compagnia della Magnolia. I primi nella teatralizzazione sonoradi *Il sogno di una cosa*, considerato il romanzo pasoliniano dell'esordio nel 49-50, anche se poi pubblicato dopo *Ragazzi di vita*. L'attore sta accanto al musicista – ambedue immobili nella consueta postazione frontale con cui restano in scena in ogni loro spettacolo – e legge le vicende di tre ventenni friulani nei mesi del dopoguerra. Fame nera e povertà per tutto il paese. Li unisce una comune passione per fisarmonica, balera e vino, oltre che un forte ideale comunista. Emigrano clandestini in Jugoslaviacome in una terra promessa, ma tornano scornati e umiliati, si impegnano nelle lotte d'occupazione delle ville padronali, bramano il miglioramento della condizione lavorativa e sociale, ma è la morte di uno di loro per una malattia da lavoro a porre fine a quell'amicizia e alla più impetuosa e sensuale età della vita.

L'assemblaggio dei lacerti delle pagine pasoliniane scelti per dare una continuità drammaturgica alla narrazione resta senza dubbio l'aspetto più apprezzabile dell'intera esibizione. Perché anche le intelligenti musiche e le sonorità materiche con cui Teardo interviene agendo dal vivo dalla sua consolle (i veri gorghi registrati delle acque del Tagliamento, i canti degli uccelli...) non bastano a trasfigurare l'evento scenico in qualcosa di più di una visualizzazione di un audiolibro (per quanto d'alta classe recitativa), né basta martellare a vista una scenografica serie di campanelle di terracotta.

Il sogno di una cosa

di e con Elio Germano e Teho Teardo (omaggio a Pasolini) in replica a Milano, Bagni Misteriosi del Teatro Franco Parenti, 5 luglio 2022 h 21:15

Favola, una sorpresa

La vera sorpresa arriva invece dalle scatole cinesi di cui è composta Favola della Piccola Compagnia della Magnolia che si ispira al Calderòn di Pasolini, a sua volta ispirato da La vita è sogno. Che Fabrizio Sinisi, cui è stato commissionato il testo, fosse un estimatore dell'autore friulano era evidente da tempo (basti rileggere il primo episodio del suo Guerra Santa per coglierne omaggi e modelli). Ma piacevolmente inaspettata risulta la consapevolezza della regista Giorgia Cerruti nel gestire gli incastri tra prosa, proiezioni video originali, sequenze di citazione da Che cosa sono le nuvole? e (forse non lo si dovrebbe anticipare) probabili (?) elementi biografici degli interpreti. Due soli in scena, una Lei G e un Lui D, che ragionano e dibattono sui sogni della donna. Che di volta in volta si sogna come Pocahontas, che però diventa la sirenetta Ariel o un personaggio parigino nel 1793, o nella Contea del Boone nel 1856, tutte donne soggette ad atti di violenza. Anche i personaggi dei vari sogni interagiscono e si raccontano tra loro e lo spettatore si trova come dentro al labirinto degli specchi in un luna park in cerca di una via d'uscita o comprensione. Se poi si aggiunge la (s)comparsa di una bambina misteriosa si può capire quanto sembri difficile districarsi in questo nodo gordiano. In realtà il nodo non va sciolto, se non si vuole perdere il piacere delle connessioni tra reale e metafora, tra vita quotidiana e vita sul palcoscenico e per il palcoscenico. Gli attori? Un piacere ascoltarli dal vivo e vederli riprodotti sullo schermo.

DRAMMA.IT

PAOLO RANDAZZO

3 NOVEMBRE 2022

Prima regionale Teatro Basilica, Roma

Stagione Across universe

Cercare il reale nel reale, indovinare la filigrana della realtà osservandola con sguardo politico e studiandola soprattutto laddove le sue crepe sono più evidenti, dove gli squarci sono più profondi, dove le ferite sono ancora in grado di dirci come è stato che ci siamo fatti male. Ecco si potrebbe sintetizzare così, in assoluto, il compito del miglior teatro ed è quanto ci è accaduto di pensare vedendo "Favola", l'ultimo spettacolo di Piccola Compagnia della Magnolia che si è visto in replica sabato 22 ottobre scorso a Roma, sulla scena del Teatro Basilica. Il testo, interessante, denso di senso, magmatico, è di Fabrizio Sinisi ed è stato commissionato dalla compagnia chiedendo di ispirarsi al mondo poetico e politico di Pasolini. La regia e il concept complessivo sono di Giorgia Cerruti, in scena ci sono la stessa Cerruti con Davide Giglio (ed è una coppia d'arte in gran spolvero e visibilmente molto affiatata), la parte video è curata da Giulio Cavallini. L'idea in buona sostanza è questa: in una coppia borghese, lei è in preda a una profondissima depressione, con conseguente, totale e dolorosa amnesia, lui le sta accanto attivamente e responsabilmente in un percorso di guarigione. Un percorso di guarigione che non può arrestarsi solo all'esplorazione, per quanto dolorosa, della sua vicenda personale, ma deve attraversare anche momenti, contesti ed episodi più o meno lontani e cruenti della storia umana che, in qualche modo misterioso (il sogno, il racconto estatico, l'anamnesi terapeutica), si rileva che hanno avuto, o potrebbero aver avuto e forse ancora hanno incidenza sulla vita di quella donna e su quella di noi tutti. Chiaramente, in questo aprirsi avventuroso al mondo e alla storia si rivela moltissimo il magistero di Pasolini. Ecco che lo stato di

prostrazione in cui si trova lei esplode, ecco che esplode l'interno borghese, semplicissimo, elegante, ma anch'esso strutturalmente asfittico: l'esito è una narrazione teatrale che si incarna e si innesta in percorsi che toccano le aree più disparate del globo e i momenti storici più diversi tra cui il seicento veneziano, la cruenta colonizzazione del nord America da parte degli europei e ai danni dei nativi, Londra ai tempi di re Giacomo, Parigi rovente negli anni della rivoluzione ed altri insanguinati cronotopi della vicenda umana. Ma qual è il vero contesto di questa esplosione che investe questa donna insieme col suo uomo? Qual è il luogo in cui ciò che è dimenticato nelle viscere della storia può essere riconosciuto nella sua efficace operatività politica? È il teatro questo luogo e la favola nera che lo innerva da millenni (il potere che non vince la morte e nemmeno l'amore) lo rende catartico e politicamente salvifico. Ecco il nodo: nessuna malattia, nessuna depressione, nessuna amnesia può trovare soluzione e giusta guarigione se non la si affronta anche nel contesto storico-politico ampio e profondo che l'ha generata. Lo spettacolo che Cerruti ha creato è potente, visionario, complesso ed è in questa complessità che sta, forse, anche la sua maggiore fragilità: la presenza, magmatica e pluristratificata, di motivi, racconti e riflessioni copre, indebolisce e rende talvolta poco percepibile la linea drammaturgica centrale. Un cenno a parte va fatto sulla modalità usata per la costruzione dei segmenti video: si tratta di costruzioni che approfondiscono la parte onirica, magmatica, desiderante, irrazionale di quanto è proposto dal testo di Sinisi; non scenografia, non commento, non spiegazione e nemmeno narrazione parallela, ma ricerca visuale e connotativa, che spiazza lo spettatore ed amplia e arricchisce i confini semantici di quanto accade in scena.

LA STAMPA (pagina nazionale)
MASOLINO D'AMICO
4 AGOSTO 2022
Prima regionale
Rassegna "Ti Racconto alla Luna"

TRA MOGLIE E MARITO METTI UNA "FAVOLA" PASOLINIANA

Circola nelle piazze estive in attesa di debuttare nelle città *Favola*, ultimo lavoro della Piccola Compagnia della Magnolia. Lo ha scritto Fabrizio Sinisi su commissione dei due interpreti, coppia anche nella vita: Davide Giglio, Giorgia Cerruti, quest'ultima anche regista. Chiusi in una stanza, un marito e una moglie sono impegnati in una specie di operazione di recupero della memoria di lei. La donna, in camicia da notte come una degente, è spesso distesa su una chaise longue, mentre l'uomo esce, fa la spesa, le porta la *Settimana Enigmistica* e cerca di sollecitarla stimolandola a uscire dal torpore per raccontare i suoi sogni.

Ascoltiamo così le storie, sempre solo abbozzate, di tre femmine variamente vittime della prepotenza maschile o di altro tipo – una in America agli albori della colonizzazione, una in Francia durante la Rivoluzione, una nell'Inghilterra dell'800. Questi trip, che l'uomo segue con delicata pazienza, culminano in uno finale e liberatorio, quando i due trovano insieme la forza di rievocare il vero tragico episodio vissuto dalla coppia e all'origine della crisi di lei.

Dedicato alla memoria di Pasolini, il lavoro di Sinisi può richiamare la drammaturgia del poeta friulano per una visionarietà che sdegna troppe spiegazioni e anche per l'incisività del dialogo. Il copione prevede un grande schermo di sfondo su cui durante i sogni/racconti di lei sono proiettate immagini prive di un rapporto evidente con quanto si ascolta: così mentre sentiamo della pellirossa innamorata del bianco conquistatore vediamo uno scombinato party dentro una piscina asciutta. Brandelli di ricordo o fantasie irrilevanti si mescolano, ostacolando il processo razionale; ma data la finezza della scrittura, questa aggiunta allo spettacolo può sembrare superflua se non addirittura fuorviante, e si sospetta che il lavoro funzionerebbe ancora meglio affidandolo alla parola senza aggiunte. Ammirevole in ogni caso la prova degli attori, lui spalla paziente e coraggiosa, leiconvincentissima negli smarrimenti di una persona scissa e in certo modo incuriosita da quanto le stasuccedendo.

QUARTA PARETE
FAUSTO NICOLINI
23 OTTOBRE 2022
Prima regionale Teatro Basilica, Roma
Stagione Across universe

Si scrive “Favola”, si legge incubo. È il viaggio nella memoria di G.

Si scrive «**Favola**», si legge incubo. Ma è un incubo affascinante che ha le sue motivazioni e le sue giustificazioni. G e D, i due personaggi di questa *tragedia da camera*, come è stata definita, vivono rinchiusi in una stanza: insieme formano una coppia, e per oltre un'ora sembrano accordare perennemente i loro strumenti per un duetto che riusciranno a suonare soltanto negli ultimi cinque minuti di spettacolo, quando finalmente nel labirinto del dramma tutto si dipana e si chiarisce. Prima che ciò accada noi spettatori fatichiamo a seguire l'armonia del racconto (perché, in effetti, non c'è), spesso ci perdiamo nei meandri della pioggia di note che cascano disordinate. Improvvisamente, però, si intuisce che l'autore, **Fabrizio Sinisi**, ci sta abilmente conducendo lungo un tortuoso percorso nella memoria di G: una memoria scomposta, tutta da ricostruire.

Dalla paginetta di note scritte per lo spettacolo da **Giorgia Cerruti**, ideatrice del testo, regista e attrice (bravissima), si evince che la tragedia è tratta da una storia vera, come si dice spesso nel linguaggio cinematografico; e forse questo è il motivo per il quale la sua recitazione contiene una verità che artiglia immediatamente l'ascoltatore. «Il soggetto – continua la nota – è un libero richiamo al “Calderon” di Pier Paolo Pasolini», che è ispirato a «La vita è sogno» del secentesco drammaturgo spagnolo. Eppure, al di là del riferimento alla necessità dell'uomo di sognare, non si possono azzardare altri confronti. «Favola» gode di una sua indipendenza drammaturgica matura e profonda.

Mentre G è colei che, perduta la memoria, è alla ricerca di se stessa e del suo passato, D, cioè lui (il convincente **Davide Giglio**), è un personaggio dalla doppia personalità. Il primo teatrale: il marito borghese e affettuoso che tenta di guarire la mente della moglie ferita da un trauma, e quindi le regala dei fiori, l'aiuta a ricordare, la stimola dolcemente e con pazienza cantandole perfino la bella canzoncina. Il secondo metateatrale: un autentico carnefice, una sorta di Cotrone (ultimo protagonista pirandelliano), il quale non si fa scrupoli di mostrare l'intima tragedia della sua donna davanti al pubblico, sfruttando tale tragedia e la di lei vaghezza per racimolare qualche soldo. Insomma, D si occupa dell'altra faccia della prostituzione, e con impudenza l'ammette: «Ripercorriamo in pubblico le fasi del nostro dolore». Lui, il marito che da borghese è tutto smorfie e moine, è pronto a trasformarsi in lenone, dichiarando per di più che tutta quella confusione che G aveva vissuto «non era sogno, ma un'altra vita». Più che Freud, più che Pasolini o Calderon, in teatro c'è sempre lui, il solito Pirandello che pone la finzione davanti allo specchio dove si riflette la realtà. Sì, perché viene anche forte il sospetto che l'intera tragedia di G sia stata causata, in un'altra vita, appunto, proprio dal viscido D, il piccolo borghese che in sogno si presenta come il re della favola bella.

Sul palco, i protagonisti ripercorrono ogni giorno le favole del proprio dolore, attraverso le immagini che si proiettano su uno schermo. Sono le visioni sognate dallo smarrimento mentale di G, quindi è ovvio che siano poco esplicative e affatto chiarificatrici, oltre che piatte e «meccaniche». Poiché la recitazione dei due protagonisti, invece, è viva, tenace, affiatata, credibile e molto coinvolgente, quelle immagini, poste in secondo piano, diventano superflue perché il pubblico segue le emozioni direttamente dagli attori e non dalle proiezioni. Accade quindi un fenomeno contrario a quel che forse era nelle intenzioni della regia. E siccome emozioni e applausi non mancano, speriamo che lo spettacolo possa replicarsi a Roma anche in «futuro... sei lettere!», dice G. quando comincia a capire che il passato non torna.

PAC
LEONARDO DEL FANTI
26 AGOSTO 2022
Prima regionale
Operaestate festival

... assistiamo invece in questa edizione ad un'altra favola, in un altro spettacolo. Idealmente ispirato al Calderòn di Pier Paolo Pasolini, Favola è una "tragedia da camera contemporanea" che vuole indagare l'enigma della violenza nella storia umana e personale. Costretti in uno spazio angusto, la decaduta coppia borghese D. e G. rielabora e trasforma il dolore della perdita attraverso tre sogni ambientati nella Londra del 1617, nella Parigi del 1793 e nella contea di Boone del 1856.

Storie d'amore, di violenza e di soprano sagomano magistralmente l'atto politico che la Piccola Compagnia della Magnolia su testo originale di Fabrizio Sinisi vuole trasmutare, indagando il rimosso, ciò che è troppo vero per essere accettato. Ed è così che, partendo dalla semplice immagine di un uomo e una donna costretti in una stanza davanti a uno schermo grande quanto l'intera parete, Giorgia Cerruti e Davide Giglio marciano prepotentemente verso la decolonizzazione del pensiero, denunciando esplicitamente la banalità di un piccolo imprenditore pusillanime che obbliga la donna a svendersi per la sopravvivenza della famiglia, salvo poi idolatrarla nella follia della violenza a cui l'ha costretta: "Lo farei io se potessi". Chi è la vittima e chi il carnefice della storia non ci è dato saperlo. La donna, forza della natura, benigna e malefica, generosa nel donare e sapiente nel togliere diviene così metafora di un mondo squassato dalla globalizzazione e trafitto da mille sguardi che spolpano la materia in cui si vorrebbe incarnare il sogno dell'amore. Una favola nera che merita di essere vista sul palco, luogo impietoso del reale.

KRAPP'S LAST POST
DAVIDE SANNIA
22 AGOSTO 2022
Prima regionale
Festival Asti Teatro

La favola sulla vulnerabilità di Piccola Compagnia della Magnolia

LA PRIMA PARTE DI UNA TRILOGIA CHE VEDE LA
COLLABORAZIONE TRA GIORGIA CERRUTI, DAVIDE
GIGLIO E FABRIZIO SINISI PER I TESTI
LO SPETTACOLO ARRIVERÀ AD OPERA ESTATE IL 26 AGOSTO

Giocano in casa Giorgia Cerruti e Davide Giglio di Piccola Compagnia della Magnolia presentando ad Asti, loro città d'origine, "Favola", ultima fatica teatrale qui in prima regionale. Lo spettacolo, all'interno della programmazione di AstiTeatro44, viene allestito a SpazioKor.

La scena, piuttosto scarna, ci presenta una stanza qualunque di un'abitazione qualunque. Lui e lei, imprigionati in un "delirio a due" di ionescana memoria, sono già lì, in scena, prima dell'inizio. Non possono, non vogliono, non riescono ad uscire. Sullo sfondo un grande muro diventa schermo per le proiezioni che agiteranno questo tormento. Una "tragedia da camera contemporanea" dove l'aggettivo "da camera" nasconde un'inquietante verità che, poco a poco, si snocciola e prende vita.

Il "peso" dei due interpreti è apparentemente sbilanciato. Lui, regista di questo gioco al massacro, è portatore della realtà dei fatti, di quella verità che lei ha smarrito nelle pieghe della vita. Lo scettro del suo potere, che agita continuamente, è un telecomando attraverso il quale aziona il sogno, il ricordo di ciò che fu. Un presentatore crudele, forte della sua memoria intatta, forza la consorte a sognare per rivivere la storia. E lo fa rivolgendosi direttamente al pubblico, per intrattenere, per divertire. E' il domatore che agita la sua fiera, fiero anch'egli del suo sadismo.

Chiusi nel loro spazio domestico, i due interpreti rivivono quotidianamente le "favole" della loro tragica esistenza, ciò che li ha indelebilmente segnati e feriti. Il riferimento al Calderòn di Pasolini, al quale la performance è idealmente dedicata, è inevitabile. L'osmosi fra teatro, sede del reale, del ripetitivo, del noioso e quella del cinema, portale magico dei sogni, è molto netta e lapidaria, purtroppo a scapito del primo. Mentre sul palco non accade quasi nulla, sullo schermo prendono forma tre diversi momenti in cui la vita dei due coniugi intercetta quella di tutti. In ciascuno troviamo al centro una violenza, un trauma, una prevaricazione del potente sull'impotente, del maschile sul femminile, e ogni volta i protagonisti vivono sulla propria pelle alcuni episodi cardine della Storia dell'uomo.

I cambiamenti spazio-temporali risultano assurdi, inattesi, sorprendenti. Dalla Londra dei primi del '600 alla Parigi di Molière fino alla contea di Boone di metà Ottocento. Accanto a Cerruti e Gigliocompaiono alcuni volti noti del teatro torinese come Michele Di Mauro, storico amico di Magnolia, ma anche Ulla Alasjarvi, quest'ultima protagonista di una toccante personificazione della Francia, avvolta in un drappo tricolore sulla banchina di una stazione.

Fabrizio Sinisi, che ha scritto il testo dello spettacolo, cuce sui corpi dei due attori protagonisti unvestito drammaturgico su misura e ne rispetta gli obiettivi. L'allestimento è la prima parte di "Progetto Vulnerabili", che prevede una trilogia proprio sul tema della vulnerabilità a cura della compagnia con i testi di Sinisi.

La ricerca della Piccola Compagnia della Magnolia approda così ad un atto politico che, mostrandola tragica esistenza dei due giovani amanti, vuole in realtà accendere le luci sul senso di ciò che è giusto nella società contemporanea. E per farlo si mette in discussione in prima persona, fornendo alla drammaturgia numerosi contenuti autobiografici espliciti e riconoscibili. Un contributo che arricchisce ancor di più la messa in scena, aggiungendo ricordi alla memoria.