

Repertorio e proposte

The Pirate Ship opera da alcuni anni su due fronti:

- teatro di narrazione con originali rielaborazioni di testi letterari e accompagnamento musicale sempre rigorosamente dal vivo
- Teatro musica e danza dell'isola di Bali (Indonesia) con il gruppo musicale interno Gamelan Gong Cenik

Il Re e il Vetala

storie di un'anima vittoriosa

Testi e racconti ispirati a

"Il re e il cadavere" di Heinrich Zimmer

Vetālapañcaviṃśati

(La venticinqua dello spettro) di Somadeva

Enrico Masseroli drammaturgia e interpretazione

musiche originali Giuseppe Olivini

Le storie... Sono nelle nostre ossa - a noi ignote - quando le ascoltiamo, anch'esse ascoltano

Il re, apparentemente perfetto nella sua devota quotidianità, viene irretito dal falso asceta "ricco di pazienza". Aveva dimenticato che il dono crea un legame, un vincolo, fra chi dà e chi riceve. Accade allora che scatti la trappola. Si ritrova così al cimitero di notte, intento a trasportare il cadavere di un impiccato, abitato da uno spettro (vetala) che pare burlarsi di lui, costringendolo a risolvere i complicati enigmi dei suoi meravigliosi racconti...

Quattro maschere in legno prestano il volto ai protagonisti della storia. Gong, bansuri, salterio, hulusi, xilofono, tamburo sciamanico, thunder drum, ocean harp, saz, hang, flauti (balinese, giavanese e armonico), campane tibetane, sitar... Intrecciano i loro suoni alle voci e alla trame dell'imprevedibile avventura.

<https://youtu.be/csZEBYeI4R0> trailer <https://youtu.be/Pkw5nISY2zg> Roma 17.11.2017

<https://vimeo.com/234740655> pass pirateship prova completa

Lo spettacolo è stato presentato a Bergamo (Valle della biodiversità-Astino- Museo Cividini- casa del castellano in S. Vigilio) Milano (Spazio Sirin – Anabasi - La corte dei Miracoli) Comun Nuovo (Artistika) Roma (Abraxa teatro) Treviglio (TAE Teatro)

esigenze tecniche

Spazio scenico all'italiana o anfiteatro.

Lo spettacolo può essere presentato sia al chiuso - in sale teatrali con o senza palcoscenico, auditorium, spazi non convenzionalmente teatrali - sia all'aperto in cortili, giardini, parchi o piccole piazze... Rispettando le norme sul distanziamento in atto

Area di scena minima m. 5 x 4

Illuminazione : piazzato fisso da definire in rapporto al contesto e allo spazio.

Durata 64' Tempi minimi per allestimento scenico 90' / smontaggio 30' ca

Voci e suoni d'acque

Incontro di musica e poesia

Enrico Masseroli

Giuseppe Olivini

*Laudato si', mi Signore, per sor'acqua, la quale è molto utile et hùmele et pretiosa et casta
Chiare, fresche et dolci acque, ove le belle membra pose colei che sola a me par donna*

I suoni e le visioni delle acque hanno guidato le scelte poetiche di questo incontro.

Le voci spaziano dalle ingenuie composizioni di giovani studenti a poeti celebrati: D'Annunzio, Palazzeschi, Montale, Byron... Dal bergamasco Umberto Zanetti alla poesia dialettale che canta il lavoro delle lavandaie... per finire con citazioni di celebri scrittori, tra i quali Hermann Hesse e Gibran Kahlil Gibran. Le parole sono accompagnate in contrappunto da una trama ritmica e musicale, con vari suoni e strumenti, appositamente tessuta per l'occasione

La sfida di Gawain

Adattamento ed interpretazione di Enrico Masseroli

Dal più bel romanzo in versi della tradizione cavalleresca europea *Sir Gawayn and the Grene Knyght*, una storia sorprendente e appassionante. Re Artù è a Camelot per celebrare il Capodanno, intorno a lui i cavalieri della Tavola Rotonda *"in splendida festa e spensierato piacere"*. Ed ecco farsi avanti il "meraviglioso" in persona: un gigantesco cavaliere a cavallo, *"entrambi del verde più puro"*. In mano ha un'ascia *"mostruosa ed enorme"*. Propone una sfida che fa tremare. Sarà **Gawain** (Galvano), perla dei cavalieri, a raccoglierla. All'interno di un'incantata cornice cortese, fra castelli, caccie e dame esperte in rischiose schermaglie d'amore, siamo catturati dal mito: il rapporto fra l'eroe e il fato, il Nemico / Maestro di vita.

<https://vimeo.com/76725010>

Laboratori condotti da Enrico Masseroli

La tecnica e il fiore Arti d'attore per la creazione teatrale. La scoperta e lo studio dei propri strumenti: Il corpo, la voce, l'invenzione e la composizione scenica.

Taksu: l'attore e la maschera dalla tradizione di Bali, un approccio creativo alle maschere e ai personaggi, nobili e buffoni, del **Topeng**, dramma danzato e recitato rituale e profano.

Keras / Manis introduzione al teatro /danza di Bali e al suo linguaggio coreografico.

Teatro danza e musica Balinese con il Gamelan Gong Cenik

Nell'isola di Bali in Indonesia, teatro, musica e danza sono il fulcro dell'intensa vita sociale e religiosa, espressione di una cultura dove estetica e devozione s'intrecciano con sorprendente armonia. Mettendo a frutto lo studio sul campo iniziato nel 1979 Enrico Masseroli ha fondato nel 2010 a Bergamo il Gamelan Gong Cenik con strumenti originali. Il gruppo in questi anni si è presentato in vari spazi a Milano e Bergamo, nonché a Cotronei, Vedriano di Canossa, Montepulciano, Pian di Marte, Ranica, Perugia, Brescia, Roma (XX festival Internazionale del teatro urbano), EXPO Milano 2015, Napoli (HaraFest meet Bali), Tirano ...

L'ensemble: Rita Colani *gangsya pemade* Marco Vecchi *Gong* Paolo Cucchi *kendang*

Jos Olivini / Pierangelo Pandiscia *calung* Renato Carminati *Suling* Maurizio Bolis *kempli / ceng-ceng*

Dario De Falco *danza* Enrico Masseroli *danza e direzione musicale*.

Nuova produzione 2020

La Benedizione

spettacolo rituale Topeng

di Sidha Karya

nel post lock down

ideazione e drammaturgia Dario de Falco – Enrico Masseroli

direzione musicale Enrico Masseroli

La storia di *Sidha Karya* tratta di un conflitto tutt'oggi sempre attuale: il rapporto con lo straniero, lo sconosciuto. *Brahmana Sangkya* nobile ed anziano sacerdote, rientrato da Giava, si presenta ad una importante cerimonia presieduta dal re *Watu Renggong* (XVI secolo, l'età dell'oro balinese). Scambiato per un pezzente sconosciuto viene malamente scacciato. La sciagura si abbatte allora sul paese: disastri, malattie, violenze. Il re, al quale compete di trovarne la causa, si ricorda dell'episodio e manda a cercare il vecchio bastonato, che si rivela essere il suo fratello spirituale, figlio di quel bramano che aiutò suo padre a salire al trono. Lo "straniero riconosciuto", accettate le scuse, ristabilisce l'armonia portando a compimento la cerimonia interrotta (getta chicchi di riso di diverso colore nelle quattro direzioni).

Nel 2002 all'indomani del devastante attentato terroristico nella discoteca di Kuta fu ideato e realizzato uno spettacolo cerimoniale, come esorcismo/risposta all'eccidio, che faceva suo l'insegnamento dell'antica storia di Sidha Karya: "L'altro è nostro fratello. Occorre saper interpretare ciò che accade e incorporare positivamente ciò che appare distruttivo".

La forza dirompente del corona virus è tuttora in parte fuori controllo e sconosciuta, ma ci sta offrendo l'occasione per riflettere su uno stile di vita incompatibile con l'ecosistema e la nostra salute. Come a Bali le antiche storie del Topeng integrano riferimenti alla viva attualità, così nel nostro spettacolo ciambellani e buffoni irrompono con spregiudicata ironia nelle dolorose vicende degli ultimi mesi.

In repertorio

BALI DHARMA

Gamelan, Demoni e guerrieri dell'isola degli Dei

Gambangan Dall'antica musica cerimoniale Gambang, rielaborata negli anni '30 per gong Kebyar un brano scoppiettante, secondo la versione del banjar Teges.

Baris Tunggal *Baris* significa linea, schiera (di soldati), *Tunggal* assolo. Antica danza guerriera di iniziazione rituale attraverso la quale i giovani dimostrano la loro maturità fisica. La sua forma solista segna il trapasso dalla partecipazione rituale al virtuosismo artistico. Circondato da misteriose ed ostili presenze, il performer giostra tra scatti veloci e brevi equilibri. Per i musicisti una dura sfida assecondarne i guizzi!

Cewek Cantik (bella ragazza) composizione musicale di E. Masseroli. Una canzone semplice, scritta sul ricordo di una melodia udita chissà dove e quando a Bali.

Jauk Manis Il demone indossa una maschera bianca (*Manis* significa dolce, delicato), mostrandosi irruente, curioso, sornione, romantico, ironico e burlone.

Hujan Mas (Pioggia d'oro) famoso brano musicale degli anni '30 di stile *Kebyar*. La sua struttura compositiva, col lungo fraseggio dei *gangs* in *kotekan* (intreccio) e l'assolo del *reyong*, si conclude in un lungo vigoroso "ostinato", dove si confrontano tutte le voci della piccola orchestra.

Pioggia d'oro https://youtu.be/v8wzSsK1z_E

L'incredibile storia del re Bedahulu

di e con **Enrico Masseroli** (Maestro **I Made Djimat**)
spettacolo di Topeng con musica originale registrata
<http://www.youtube.com/watch?v=4susUQfqRuo>

Sulla scena si alternano 13 personaggi ed il racconto della più famosa tra le storie del Topeng di Bali.

Presentato in Italia, Austria, Germania, Spagna, Svezia, Perù, Svizzera, Corsica e Malta, in italiano, tedesco, spagnolo, inglese e francese.

Topeng: maschere dall'isola

Conferenza spettacolare sul teatro di Bali

Le maschere del Topeng svelate all'interno del loro contesto storico, sociale e religioso. All'esposizione è abbinata la proiezione PP di immagini originali, seguita da una dimostrazione pratica.

