Compagnia Berardi-Casolari en collaboration avec Festival Internazionale Castel dei Mondi

présente

IO PROVO A VOLARE!

hommage à Domenico Modugno

spectacle concert de et avec
Gianfranco Berardi

et la participation de

Davide Berardi voix seule et guitare **Bruno Galeone** accordéon

Mise en scène Gabriella Casolari Lumières Gabriella Casolari Costumes Pasqualina Ignomeriello

PRIX SPECIAL DU JURY - JoakimInterFest de Kragujevac (Serbie)

«pour l'émotion esthétique, pure et joyeuse, qui a été communiquée au public ravi »

PRIX DU PUBLIC - JoakimInterFest de Kragujevac (Serbie)

La pièce originale *lo provo a volare. Omaggio a Domenico Modugno, est* fondée sur des éléments de la biographie et des chansons de Modugno, elle narre l'histoire d'un de ces nombreux jeunes qui ont grandi en province et sont prêts, dans le sillage du mythe, à affronter toutes les péripéties possibles pour réaliser leur rêve de devenir artiste. Et c'est à travers la description des attentes, des déceptions, des efforts et des tromperies infligées par des crapules rencontrées en chemin que s'articule ce voyage entre épisodes comiques de la réalité provinciale et expériences métropolitaines aliénantes.

On y voit l'esprit du gardien d'un petit théâtre provincial revenir sur scène toutes les nuits à minuit, tel un vieux directeur de troupe, en compagnie de ses musiciens, dans ces lieux où il a fait ses débuts et où il erre encore.

Ainsi, entre récit, musique et danse, nous allons revivre certains épisodes de sa vie : les rêves, les rencontres, les stages, les répétitions, la fuite, le cours d'art dramatique, le premier travail et le retour amer dans le village natal, après avoir exploré toutes les pistes possibles.

Mais, comme si cela ne suffisait pas, le petit cinéma romantique où il a bercé son rêve artistique n'est plus ce qu'il était. Ainsi, par amour de l'art et de son propre bonheur, le jeune homme décide de s'y introduire en cachette et de le démolir pierre à pierre.

En utilisant la figure de Modugno comme un simulacre, notre travail rend hommage aux efforts e au courage des travailleurs en général, ceux du spectacle en particulier, qui, mus par la passion, partent sans cesse à l'aventure et se lancent dans des expériences jouissant d'une faible considération – tout simplement parce qu'elles ont moins de visibilité.

Poésie et comique sont les principaux ingrédients de cette recette qui, par le biais d'une utilisation particulière de la lumière, restitue la saveur d'atmosphères émotionnelles, de suggestions et de souvenirs inoubliables en essayant d'inspirer au public ce rêve de liberté dont Modugno a été le porteparole et le symbole.

Confidences de l'auteur

Le rêve et la réalité : la perception que chacun de nous en a et dont il se persuade chaque jour davantage. La présomption, la poursuite aveugle des idées personnelles, la réalité dure et souvent hypocrite à affronter.

L'erreur, base de la recherche et grande absente dans une société qui reconnaît les produits finis et compétitifs plutôt que les processus avec leurs temps d'évolution naturels.

La douleur comme seule voie permettant le développement de la conscience désormais famélique et réduite à une modalité de plus en plus rapide et programmée.

L'obscurité, le mystère, l'inconnu, destinations d'un individu, d'un moi, en quête d'un soi perdu et confus parmi les mille tentations du Moi.

Le moi, le soi, le rêve et la réalité, le théâtre, portail des sensations et des intuitions, canal du diagnostic et de la guérison.

C'est ainsi qu'est née la pièce lo provo a volare, en lien avec le désir de reconstruire en soi, autour de soi, l'idée de nid d'où partir pour planer en sécurité vers des joies inconnues.

Cette enquête introspective s'élargit à l'analyse d'une condition diffuse et partagée. Sur la base d'éléments biographiques et autobiographiques et d'un ensemble d'anecdotes glanées parmi les

mythes, les collègues et les contemporains de Modugno, émergent la volonté de crier son refus à la peur d'affronter le monde, le désir de se reconnaître comme fragiles et seuls, et l'espoir de redécouvrir sa propre honnêteté, surtout envers soi-même. « Voir et ne pas voir, tel est le problème. Regarder bien en face la réalité qui m'entoure et m'effraie, l'affronter avec courage pour tenter de changer quelque chose, ou tout cacher derrière un voile me couvrant les yeux et m'empêchant de souffrir ? »

Mais poursuivons : Co.Co.Co., COllaborer de manière COnstante et COntinue, comme le monde du travail cynique et aliénant nous l'enseigne, dans la tentative pour réhabiliter le poulailler où nous voletons depuis longtemps, bouffis d'orgueil et querelleurs.

COurageux, s'il vous plaît, COnstants et COnvaincus par la révolution, pour cesser d'être des coqs poussifs ayant l'illusion de voler comme des faucons « dans le bleu peint en bleu ».

Gianfranco Berardi

Extraits de critiques

En fin de compte, le meilleur spectacle que j'aie vu à Andria n'était certainement pas le plus innovateur. C'était le plus agréable, le plus sympathique, le plus humainement proche du public : *Io Provo a Volare*... Les musiciens présents sur scène avec Berardi sont excellents, et son frère Davide est doté d'une vocalité assez incroyable.

Franco Cordelli – Il Corriere della Sera (LINK revue complète)

Gianfranco Berardi, assurément l'un des astres naissants de notre théâtre italien... Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu un jeune acteur rester sur scène avec autant d'aplomb et tenir le spectateur dans son poing avec tant de forfanterie railleuse, mais aussi avec une irrésistible complicité.

Marco de Marinis - Cultureteatrali.org

... le théâtre des Pouilles peut s'enorgueillir de cette nouvelle pépite, *Io Provo a Volare*, où Gianfranco Berardi interprète un Esprit du Théâtre : enthousiaste, il fait revivre le bastringue qui se trouve sur scène et raconte sa vie consacrée au théâtre, nous gratifiant de tirades de Hamlet et s'identifiant même avec Domenico Modugno, à la grande joie de la salle.

Franco Quadri – La Repubblica

Le vol presque en rase-mottes de Gianfranco Berardi, cet acteur extraordinaire, ne peut laisser les spectateurs indifférents... Ce travail n'est pas qu'un spectacle théâtral, c'est un petit rêve à offrir au public qui était là et qui viendra... Un théâtre pauvre mais vivant. De la pure poésie.

Francesca De Sanctis - L'Unità

Berardi va surtout pêcher dans la variété et dans le cabaret, avec une exagération efficace et souvent caricaturale évoquant Petrolini, Totò, Karl Valentin et Leo De Berardinis et certaines de ses apparitions hallucinées.

Antonio Audino - Il Sole 24 ore

Artiste non voyant éclairé par une lumière intérieure, Berardi est évocateur, fulgurant et prodigue... Il passe en revue le calvaire des poètes de province, des Hamlet ratés, des rêveurs rejetés par la ville, de ceux qui essaient de voler en revenant à leurs racines. Parfois il raconte, à d'autres moments ses mots deviennent une danse pour dire chose « autre », inspirée...tandis que le vrai mystère est Berardi.

Rodolfo Di Giammarco – La Repubblica

Lien vers les critiques : https://www.berardicasolari.it/spettacolo/io-provo-a-volare/

Promo du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=e4fTFph9HJ0

Vidéo intégrale : https://www.youtube.com/watch?v=gdj4boYcx8E

Le spectacle est disponible avec surtitres en anglais, espagnol et français.

Compagnia Berardi Casolari - qui nous sommes?

Gianfranco Berardi et Gabriella Casolari se sont rencontrés pour la première fois en 2001 lors du production du spectacle "Le voyage de Pulcinella - à la recherche de Giuseppe Verdi" par et avec Marco Manchisi. Les deux artistes commencent ainsi à travailler ensemble à la création du spectacle "Briganti", qui a débuté en mai 2003, donnant officiellement vie à la compagnie Berardi Casolari.

Le duo, faisant appel à de nombreux collaborateurs, s'occupe de la production, de la promotion et diffusion de spectacles, et de formation professionnelle, à travers des ateliers théâtraux pour écriture et mise en scène.

Les œuvres de la compagnie, attribuables au courant de la "Nouvelle Dramaturgie", sont toutes des spectacles originaux, dans lesquels se mêlent tragédie et comédie, expériences autobiographiques et récits archétypes des grands classiques, du langage poétique et du jargon populaire.

Parmi les productions de l'entreprise:

- "Briganti" (2003) gagne dans la nouvelle section dramaturgie au Festival International de Lugano
- "Land Lover" (2009), Prix ETI « Nouvelle Créativité »
- "J'essaye de voler hommage à Domenico Modugno" (2010), prix Antonio Landieri comme meilleur spectacle de 2010, Prix spécial du jury et premier prix de Public au JoakimInterFest à Kragujevac (Serbie), nomination pour le meilleur spectacle étranger au festival «Teatri del Mondo » (Buenos Aires 2018)
- "Au fond de mes yeux" (2013), nomination pour le meilleur réalisateur au festival Teatri del Mondo (Buenos Aires 2018)
- "La première, le meilleure" (2017), prix Last saw du KLP Teatro pour le meilleur spectacle de l'année "Hamlet Take Away" (2018), prix Ubu 2018 du meilleur acteur et interprète de l'année à Gianfranco Berardi

- "Les fils de la pressé" (2019), un projet-spectacle spécial créé en collaboration avec l'Union Italienne des Aveugles et Malvoyants et avec l'Institut pour les Aveugles de Milan
- LidOdissea (2023), un spectacle soutenu par le ministère italien de la Culture, qui voit sur scène Berardi et Casolari, l'acteur Ludovico D'Agostino et la chanteuse et actrice Silvia Zaru

La compagnie tourne avec ses spectacles aussi bien en Italie qu'à l'étranger (France, Argentine, Bolivie, Serbie, Slovénie, Géorgie, Suisse...)

Depuis des années, le duo des Pouilles et Emilia-Romagna ajoute également à son activité théâtrale la télévision et les incursions radio.

Certains livres ont été publiés par la Compagnie : en 2010 Viaggio per amore - dal Déficient dans Land Lover (Ubu Libri), en 2013 Au fond de ses yeux (Edition & Divertissement), dans 2019 À voir ou à ne pas voir (CUE Press). La traduction espagnole de Hamlet date également de 2019 (sortie pour le magazine Zibaldone. Estudios Italianos).

Contatti

Gabriella Casolari +39 333 8463641 Gianfranco Berardi +39 388 9323427

Benedetta Pratelli (organisatrice) +39 320 5626356

www.berardicasolari.it – info@berardicasolari.it