

CLAUDIA CONTIN ARLECCHINO - UNA VITA PER LA COMMEDIA DELL'ARTE

1 - LA COMMEDIA DI ARLECCHINO

La Commedia dell'Arte di Claudia Contin Arlecchino si presenta come un efficace insieme di favole didattiche dove la precisione tecnica e storica e la comunicazione fluida e diretta passano attraverso l'esplorazione del potere della maschera e dei suoi archetipi, mettendo a confronto la cultura italiana della Commedia dell'Arte con tutte quelle altre culture, nel mondo, che utilizzano maschere per esprimere le proprie ritualità.

La sua ricostruzione della Commedia dell'Arte approfondisce le fonti storiche, quelle iconografiche e le ricerche antropologiche sui linguaggi comportamentali, ridefinendo i caratteri e i comportamenti delle maschere più conosciute, e rinnovandone i repertori per la Commedia dell'Arte di oggi.

Dal 1987 viene invitata a ricostruire sul proprio corpo d'attrice il carattere maschile di Arlecchino e da allora, ininterrottamente esso diviene il nome d'arte con cui è pubblicamente conosciuta dal 1990 dalla critica e nelle rassegne stampa.

Nel 2008 si consolida l'esigenza di rendere effettivo l'uso del nome d'arte Arlecchino per motivi pratici e relazionali a livello internazionale, pertanto nel 2012 viene istituita la pratica di richiesta per l'aggiunta del secondo cognome, approvata nell'agosto 2013. Dal gennaio 2014 risulta oggi, agli atti anagrafici e in tutti i documenti, la forma completa "Claudia Contin Arlecchino".

2 - LA RIFONDAZIONE DI ARLECCHINO

Nel 1987 e 1988 Claudia Contin Arlecchino porta in scena a Venezia una serie di interventi con il personaggio di Arlecchino, tratti da antichi zibaldoni e dalla antologia "La Commedia dell'Arte - Storia e testo" curata da Vito Pandolfi. Dal 1989, l'attrice inizia l'accurata codificazione delle posture e dei comportamenti delle più famose maschere italiane, definendo tecniche specifiche di allenamento per attori e allievi. Nel 1990 fonda a Pordenone la Scuola Sperimentale dell'Attore, ove l'insegnamento della sua Commedia dell'Arte diventa disciplina base per la formazione dell'attore completo fino al 2016, anno in cui l'attrice pedagoga lascia l'associazione.

Nel gennaio 1991 viene invitata dalla Professoressa Clelia Falletti Cruciani al Teatro Ateneo dell'Università La Sapienza di Roma a tenere la sua prima lezione pubblica ufficiale sui caratteri della Commedia dell'Arte, e debutta così la prima versione della sua conferenza buffa "Gli Abitanti di Arlecchinia", considerata oggi il suo spettacolo col maggior numero di rappresentazioni in tutto il mondo. Nell'aprile 1991, con la consulenza del Professor Fabrizio Cruciani, debutta a Venezia lo spettacolo "Il Mondologo di Arlecchino", considerato il manifesto e insieme una sorta di testamento della sua maschera di Arlecchino.

È in questo momento che la figura di Arlecchino diventa il carattere che la identifica nel teatro italiano e che la fa riconoscere come la prima donna ad indossare professionalmente il ruolo della famosa Maschera.

Dal 1999 i testi dei suoi spettacoli e della sua didattica cominciano ad essere pubblicati e diffusi in diverse lingue.

3 - RICERCHE UNIVERSITARIE

Dal 1994 Claudia Contin Arlecchino viene invitata presso il CIMES dell'Università degli Studi di Bologna dal Professor Gerardo Guccini e dalla Professoressa Eugenia Casini-Ropa per una serie di collaborazioni didattiche. Nel 1995, su richiesta di Gerardo Guccini, esce il suo primo saggio: "Viaggio nella Commedia dell'Arte", pubblicato all'interno del primo numero della nuova rivista del CIMES "Prove di Drammaturgia". La collaborazione poi proseguirà fino al 1998 con laboratori, conferenze/spettacolo e saggi teatrali per studenti universitari. I temi dei percorsi didattici riguardano, in quel periodo, sia la Commedia dell'Arte che la sua nuova tecnica della Tragedia dell'Arte e le loro connessioni con il teatro orientale dall'India, dall'Indonesia e dalla Cina.

Da allora numerose sono le produzioni di Commedia dell'Arte ispirate, scritte o interpretate da Claudia Contin Arlecchino e numerose le tesi di laurea che ne hanno seguito gli sviluppi. In particolare il progetto "Profano Ordine della Maschera" che, a partire dal 1997, ha costituito un laboratorio permanente di formazione e di produzione di nuovi spettacoli di strada, di piazza, o per spazi alternativi. In questo contesto, oltre alla riscrittura di nuove drammaturgie per la Commedia dell'Arte, ampio spazio di ricerca è stato dedicato alle tecniche dell'improvvisazione in situazioni non protette e fuori dai teatri tradizionali.

4 - L'ARLECCHINO ERRANTE

Dal 1997 al 2018 Claudia Contin Arlecchino è stata il personaggio simbolo e il co-direttore artistico del laboratorio internazionale di Commedia dell'Arte "L'Arlecchino Errante" che si è svolto annualmente per 22 edizioni tra agosto e settembre a Pordenone in Italia, con allievi, attori, maestri e artisti provenienti da tutto il mondo. "L'Arlecchino Errante" è stato un lungo laboratorio intensivo e un fiorente festival a cavallo tra XX e XXI secolo, in cui la Commedia dell'Arte è stata accuratamente confrontata con le più raffinate tecniche e arti dello spettacolo provenienti dalle più diverse culture

La didattica specifica de L'ARLECCHINO ERRANTE viene tutt'ora esportata in tutto il mondo, con viaggi studio, stage e work-shop in diverse lingue.

Claudia Contin Arlecchino è anche l'unica fra gli attori a utilizzare sulla scena, per sé e per i suoi colleghi, unicamente maschere in cuoio realizzate nel proprio laboratorio artigianale "Porto Arlecchino", dove tiene anche corsi di costruzione di maschere percorrendo tutto il ciclo artigianale che va dal calco in gesso alla maschera neutra, dalla scultura delle matrici in legno alla battitura finale del cuoio di vacchetta per la confezione delle maschere nell'antico modo usato nella tradizione cinquecentesca, riproponendo oggi nuove figure di Zanni, Arlecchino, Pantalone, Balanzone, Brighella, Capitano, Pulcinella e di tutte le altre figure che hanno fatto la storia del teatro popolare italiano.

5 - PORTO ARLECCHINO

Porto Arlecchino è un laboratorio di teatro, arte e artigianato fondato da Claudia Contin Arlecchino il 7 aprile 2007, nel 450° anniversario della nascita di Tristano Martinelli (1557-1630), primo Arlecchino teatrale della storia della Commedia dell'Arte. Porto Arlecchino è un laboratorio-residenza in una vecchia e affascinante casa contadina ristrutturata, di origine settecentesca, che si trova nello storico quartiere di Borgo Meduna a Pordenone. Porto Arlecchino è parte di un progetto culturale che elabora e ospita ricerche iconografiche, bibliografiche, scritture di testi, copioni teatrali, cataloghi d'arte. Porto Arlecchino è la casa madre di tutte le nuove produzioni teatrali e ricerche formative di Claudia Contin Arlecchino e del musicista Luca Fantinutti, direttore didattico e responsabile multimediale del progetto.

Il sito documentaristico portoarlecchino.com è stato "varato" il 25 febbraio 2015 in occasione della VI Giornata Mondiale della Commedia dell'Arte e del 470° anniversario della Fondazione Notarile della Prima Fraternal Compagnia di Comici (1545).

Per le ricerche e le attività sulla Commedia dell'Arte, Porto Arlecchino collabora attivamente con la cooperativa Ortoteatro di Pordenone, ConfArtigianato e ConfCooperative di Pordenone, la Fondazione Pordenonelegge, Edizioni Forme Libere del Gruppo Editoriale Tangram di Trento, il KHM Theatermuseum Nazionale di Vienna.

6 - GLI SPETTACOLI DEDICATI ALLA COMMEDIA DELL'ARTE

1991 - Gli Abitanti di Arlecchinia

1991 - Il Mondologo di Arlecchino

1993 - In Barca con i madrigali di Adriano Banchieri

1997 - Circo degli Zanni

1998 - Profano Ordine della Maschera

2002 - Maschere in Bianco

2004 - Arlecchino e il suo Doppio

2011 - Capitan Don Calzerotte e Arlecchin senza Panza

2015 - Né serva né padrona

2017 - La Umana Commedia di Arlecchino

2018 - La Commedia in Barca

2019 - Antenati di Arlecchino

2020 - Travestimenti di Arlecchino

www.portoarlecchino.com

www.lucafantinutti.com