

la Terra dei C'anti

Viaggio tra i canti
di tradizione orale italiani

Regia
Vincenzo Agosto

Ideato e scritto da
Cinzia Ferranti

la Terra dei Canti

Il progetto

Titolo: La terra dei canti

Nazione: Italia

Genere: Documentario

Durata: 98 min

Regia: Vincenzo Agosto

Ideato e scritto da: Cinzia Ferranti

Interviste a:

Giuseppina Casarin, Anna Maria Civico,
Antonella Talamonti

Con la partecipazione di:

Coro delle Cicale, Coro Voci dal Mondo,
Rrosa Trio, Faber Teater

Progetto grafico: Ci&lle Comunicazione

Il film ricostruisce, grazie all'intreccio di interviste, immagini, musiche e parole, tre possibili vie di trasformazione di canti che provengono dalla tradizione orale italiana. Tre vie e tre donne (Giuseppina Casarin, Anna Maria Civico e Antonella Talamonti) che hanno dedicato la loro vita a mantenere vivo e trasformare un materiale musicale e canoro di rara bellezza. Tre donne che vivono in regioni diverse e con le quali è possibile percorrere simbolicamente l'Italia intera: dal Veneto alla Calabria, passando per Roma. Dalle loro scelte estetiche e performative emergono tre differenti modi di contattare il mondo della tradizione orale, rispettando la radice antica dei canti senza rinunciare alla ricerca di nuove modalità esecutive o compositive. I canti, accompagnati da immagini che richiamano aspetti naturali

specifici della terra in cui sono nati, conducono lo spettatore in uno spazio estetico che aumenta la forza delle parole e dei concetti relativi al lavoro artistico, musicale e sociale delle tre protagoniste.

In basso: Antonella Talamonti e Giuseppina Casarin. Nella foto a sinistra: Anna Maria Civico

GIUSEPPINA CASARIN

Giuseppina Casarin è cantante, musicista e docente di musica, da tempo impegnata in molteplici progetti teatrali e musicali. Ha proposto laboratori di canto in Italia e all'estero e ha insegnato al corso di "Etnomusicologia" al conservatorio "Cesare Pollini" di Padova. Esperta interprete di canti di tradizione orale italiani, ha collaborato con Luisa Ronchini maturando una profonda conoscenza del canto popolare veneto. Con Gualtiero Bertelli ha fondato la "Compagnia delle Acque" con la quale hanno collaborato anche Gian Antonio Stella, Edoardo Pittalis, Moni Ovadia. Condivide progetti teatrali e musicali con Sandra Mangini e con Rachele Colombo. E' fondatrice e direttrice del coro multietnico "Voci dal mondo" e del "Coro delle Cicale".

ANNA MARIA CIVICO

Cantante, attrice, musicoterapeuta, ricercatrice indipendente, autrice. E' interessata a costruire corridoi ecologici attraverso l'ascolto e la voce pura. Vive tra Umbria, Calabria e Lazio.

I suoi apprendimenti avvengono per via diretta con maestri e secondo le modalità informali delle tradizioni orali: dai canti Shakers Americani, ai canti Afrocaribici Haitiani, fino ai canti italiani (modi del canto contadino) e calabresi in particolare; sulla pratica dell'improvvisazione vocale-musicale con musicisti francesi/giapponesi. La ricerca sul campo è indipendente, artistica e umana, si completa anche nello studio di testi di etnomusicologia e su archivi sonori. Riceve il Premio Cassano 2011 per le sue ricerche e per la trasmissione dei

repertori dei canti italiani di tradizione orale. **Dirige** il laboratorio Voce specifica dal 1998. Collabora con EX Convento Risiedi di Belmonte Calabro (CS); con U Stegg! incontri di musica dell'Aspromonte meridionale; con Felici&Conflenti Festival di Comunità di Conflenti (CZ).

ANTONELLA TALAMONTI

È compositrice, formatrice, ricercatrice e performer. Realizza installazioni e sonorizzazioni di spazi attraverso laboratori sulla relazione tra suono, spazio, movimento, parola e memoria dei luoghi. Lavora nel campo della vocalità, dell'improvvisazione vocale e della formazione musicale per musicisti, danzatori, insegnanti, educatori ed operatori sociali. Collabora con il Faber Teater, il Teatro dell'Orsa ed il Teatro Due Mondi nella concezione e realizzazione di musiche di scena e nella formazione e direzione musicale d'attore. Fa parte del gruppo "Umane Risorse". Ha partecipato alla creazione e al progetto didattico della "Scuola Popolare di Musica di Testaccio". Dagli anni '80 condivide il progetto di ricerca di Giovanna Marini e del suo

corso alla "Scuola Popolare di Musica di Testaccio" percorrendo i passi e i suoni delle Settimane Sante in tutta Italia.

CINZIA FERRANTI

Cinzia Ferranti è filosofa, pedagoga e musicoterapeuta. Da diversi anni pratica il canto di tradizione orale compiendo parallelamente ricerche, bibliografiche o sul campo, relative a repertori di canti provenienti da diverse aree regionali italiane e mediterranee. Canta nel “Coro delle Cicale” dove sperimenta svariate forme di rielaborazione di canti di tradizione orale e di improvvisazione a partire da strutture melodiche, armoniche e timbriche apprese. Nel progetto corale pone attenzione al lavoro polifonico d’insieme e agli aspetti del “sentire” presenti nella trasformazione creativa e nell’esecuzione di questi canti.

VINCENZO AGOSTO

Regista ed editor video. Coniuga una formazione tecnica da ingegnere informatico con l’esperienza di scrittura e regia di cortometraggi, videoclip e spot pubblicitari. Si è formato sul campo grazie a corsi presso il “Centro Sperimentale di Cinematografia” di Roma e il master in sceneggiatura “Carlo Mazzacurati” all’Università di Padova. E’ presidente dell’Associazione Pluriart che promuove il “Pluriart Film Festival” (festival internazionale di cortometraggi), “PadovaCiak” e propone laboratori di video-making.

I **canti di tradizione orale** presenti nel documentario provengono da ricerche sul campo e all'interno di archivi web aperti (Archivi sonori, Lomax/Carpitella) e mostrando la loro collocazione originaria nelle pratiche di trasmissione e di esecuzione diffuse in molteplici regioni italiane. Per lo più proposti in forma di frammenti, i canti sono:

“**Gloria di Montedoro**” canto del repertorio paraliturgico della settimana Santa di Montedoro (CT), “**La passione di Diamante**” denominato anche “Pianto di Maria”, proviene da Diamante (CS), “**A Montasòla**” discanto della Sabina (RI), “**Signuruzzu faciti bon tempu**” (conosciuto come “A la Fimminisca” una preghiera delle donne per i mariti marinai di Trapani) e “**Aja Mola**” (canto di tonnara di Favignana), “**Igiri no**

bogna” (ninna nanna nigeriana), “**Mare Nostro**” (frammento di canto d'autrici delle “Sorìe Storte”), “**Metara**” (canto di mietitura calabrese), “**Arvulu**” canto di Torrevecchia (CS) - registrazioni Roberta Tucci, Antonello Ricci, “**U mel'aviti**” ninna nanna siciliana di Palazzolo Acreide (SR) - archivio di Antonino Uccello, “**E tuttu stanotti**” canto di Torano Castello (CS) - registrazioni Roberta Tucci, Antonello Ricci, “**Sant'Iseppo**” (canto di battipali veneziano), “**L'odor**” (canto veneziano di venditore ambulante di pesce a Rialto), “**E la Za' vecchia**” di Feroletto Antico (CZ), “**Stamattina s'è fatto giorno**” (canto di nozze, musiche di Rosa trio, testi tradotti dal canto arbëreshe “**Somenate**”), “**Ti ndë një finestër e u nën një ballkun**” (serenata Arbreshe di Lungro, CS), “**Ce lu toccamu lu peduzzu a Rosa**” canto di Feroletto

Antico (CZ), “**Le straniere**” (canto d'autrici: Elena D'Ascenzo e Anna Maria Civico), “**Iò**” canto composto da *Libera Società di improvvisazione*, “**Peregrinazioni lagunarie**” (canto popolare lagunare veneziano), “**Stabat Mater**” (musica di Antonella Talamonti), “**Na rustiana**” (canto di matrimonio friulano della zona della Carnia), “**Madonuta**” (musica di Antonella Talamonti su testo di Pier Paolo Pasolini).

I canti di tradizione orale, trasmessi nel tempo e dal tempo trasformati, appartengono pubblico dominio. In questo documentario proponiamo le rielaborazioni di: il Coro Voci dal Mondo, il Coro delle Cicale, Rosa Trio, Faber Teater.

Oltre a canti provenienti dalla tradizione orale sono presenti canti e musiche composti da Antonella Talamonti e dalla “Libera Società di Improvvisazione”, gruppo da lei diretto.

CORO DELLE CICALI, progetto avviato da Giuseppina Casarin, nasce nel 2013 dall'esigenza di contribuire alla salvaguardia di un patrimonio culturale di straordinaria bellezza che oggi in Italia va scomparendo e che ha il grande valore di essere testimonianza di una storia, quella del popolo, troppo spesso dimenticata dalla storia ufficiale. Riportare alla luce questi canti, dividerne la bellezza e la verità, la forza intensa del loro senso, porta

inevitabilmente a vivere un'esperienza di forte mediazione con le proprie radici più profonde. Il repertorio spazia tra i diversi canti di tradizione orale del Nord e del Sud dell'Italia, toccando i temi legati al mondo popolare, alla vita semplice e vera del quotidiano: il lavoro, la fatica, la festa, l'amore, la ritualità religiosa, armonizzando le espressioni della vocalità sia in forma solistica che corale. I canti proposti dal Coro delle Cicali sono come un richiamo, una radice viva, un legame forte con questo mondo, che cerca nuove strade, nuovi percorsi, nuovi contesti e ragioni per essere cantato e ascoltato.

CORO VOCI DAL MONDO, fondato e diretto da Giuseppina Casarin nel 2008 a Mestre-Venezia, è un coro di circa 60 voci italiane e straniere che vogliono,

insieme, per dar vita a un canto "nuovo", che emerge dall'incontro di storie, voci, lingue e canti di diversa provenienza. Il coro ha dato vita a numerosi progetti che hanno avuto un impatto nella realtà urbana, tra i quali si ricorda: "Così vicini, così lontani", "Il profumo delle strade", "My job", "Interferenze", "Prove di filò urbano" e "Sing for me". La pratica del canto per

coloro che fanno parte del coro è un modo per sviluppare maggiore coesione sociale, di promuovere benessere attraverso pratiche di convivenza e di aumentare il numero di occasioni di incontro tra italiani e stranieri. I progetti del coro “Voci Dal Mondo” prendono forma dalla musica di tradizione orale che ha il valore di rappresentare le radici culturali di ogni popolo e di essere l’ambito in cui ogni popolo può riconoscersi e identificarsi.

La musica di tradizione orale nelle sue diverse manifestazioni e a qualsiasi cultura appartenga, nasce dal bisogno dell’essere umano e di ogni comunità di esprimersi, comunicare e raccontarsi.

RROSA TRIO, trio vocale a cappella fondato e diretto da Anna Maria Civico, Ambra Battistelli e Elena D’Ascenzo, presenta un modo di cantare che fa da eco a modalità vocali e musicali del Mediterraneo arcaico. Dialetti, melodie e ritmi sono un esempio di simbiosi e fusione tra suoni e culture che si affacciano sul mare e che in tempi molto lunghi hanno prodotto un modo di cantare e suonare tipico e originale che è patrimonio in trasformazione della cultura musicale di tradizione orale del Mediterraneo. I canti che propone sono monodici e polifonici

dell’area calabrese con incursioni nei canti arbereshe di Calabria, umbro, abruzzese, siciliano e griko salentino. Canti d’amore, di nostalgia, di mietitura, ninne-nanne. La ricerca timbrica è una scelta fondante, prerogativa della musica di tradizione orale, canto a cappella, a stisa, all’aria. Il repertorio si sofferma su quelle lingue dal suono antico, che si apprendono dal contatto diretto con l’altra/o, che percorrono le strategie comunicative e affettive della lingua materna “maternese”. Suoni e musica che si apprendono dalla pratica integrata tra contemporaneo e tradizione.

FABER TEATER, nato nel 1997 grazie ad Aldo Pasquero, è teatro di artigianato, dove imparare, studiare, gioire, cercare, stare. Viene messo al centro il lavoro

d'attore, il teatro di gruppo, la creazione collettiva, la relazione attore-spettatore. E' alla continua e appassionante ricerca di un "teatro" personale fatto di pensiero, azione, idee, spettacoli, scambi, qualità, impegno. Per loro il momento spettacolare è un intenso scambio di percezioni, emozioni, energie, "storie" con gli spettatori, nei

luoghi, spesso non convenzionali, che li ospitano. Il Faber Teater ha collaborato con Mario Barzaghi, Claudia Contin e Ferruccio Merisi, Andrea Brugnera, Rocco De Paolis, Mario Chiapuzzo, Luciano Nattino, Gianni Bissaca, Paolo Nani e portato in tournée nel mondo tanti spettacoli, in festival prestigiosi in grandi capitali e piccoli

villaggi, in teatri storici e piccole piazze, per pochissimi o centinaia di spettatori. Dal 2004 ha avviato una ricerca vocale, musicale e pedagogica con Antonella Talamonti che per loro ha composto le musiche e ha curato la drammaturgia musicale dello "Stabat Mater".

“Perché cantare è un po' come mangiare, come piangere, ridere... è una necessità. Il canto offre la possibilità di stare in preghiera o di scoprire il proprio dolore, ma è anche una modalità di stare insieme, con il suono e con la voce, che in qualche modo avevamo dimenticato.

Quindi la coralità sta nel partecipare, ma anche nell'ascolto, nel trovare insieme le modalità per inserirci nel canto di un altro, rispettando la sua natura e la sua identità musicale. E il canto di trasmissione orale è come un richiamo, come una radice viva che cerca nuove strade e nuovi percorsi.”

Giuseppina Casarin

Link utili

Anna Maria Civico	https://www.facebook.com/annamaria.civico http://bit.ly/AnnaMariaCivico-YouTube
Antonella Talamonti	http://antonellatalamonti.it
RRosa Trio	https://www.facebook.com/rrosatrio/
Faber Teater	https://faberteater.com
Coro Voci dal Mondo	https://corovocidalmondo.wordpress.com
Coro delle Cicale	http://bit.ly/Coro-delle-Cicale

Contatti

Per informazioni e distribuzione:

Vincenzo Agosto

Mobile +39 328 8728751

vincenzo@agosto.film

www.agosto.film

