

il teatro
vive solo
se brucia

PIPA *e* PECE

TITINO CARRARA
TITINO CARRARA

dai giacimenti del teatro popolare italiano
porta alla luce spettacoli di assoluta modernità

Titino Carrara, Giorgia Antonelli e una nuova formazione teatrale.

PIPA *e* PECE: una storia che viene da lontano.

Pipa e Pece sono strumenti artigianali usati nel teatro all'antica italiana per provocare fiammate.

PIPA *e* PECE è oggi il nome di una Compagnia che attinge a larghe mani alla tradizione del teatro viaggiante e popolare per produrre nuove e appassionante avventure teatrali.

Titino Carrara, figlio d'arte di una delle storiche famiglie del teatro italiano, ritorna alle origini per raccontare una storia, la sua, che coincide con l'epopea dei teatri viaggianti e ne restituisce la disarmante bellezza.

Oltre ad interpretare in due spettacoli le sue radici teatrali, Titino trova nei nuovi linguaggi e in un serrato rapporto con opere letterarie, una nuova via di incontro con i pubblici.

Il sodalizio con Massimo Carlotto, l'amore per Suskind e per Schmitt restituiscono narrazioni, spettacoli e incontri (anche dedicati agli spettatori giovanissimi) ricchi di forza e di vitalità.

Ogni volta che si declina il nome dell'associazione, Pipa e Pece, la gente sorride: è un nome simpatico, ci si può giocare... Ma non tutti sanno che...

LA "PIPA A PECE" ERA UN TRUCCO TEATRALE

Un barattolo con un lungo cannello, una sorta di grossa pipa contenente pece greca tritata finissima; il coperchio aveva dei forellini e un moccolo di candela; si soffiava nel cannello, la pece, leggerissima, volava attraverso i fori del coperchio e, a contatto con la fiamma della candela, esplodeva in fiammate alte quanto il vigore della soffiata...

Si apriva una botola e appariva il Diavolo nelle sacre rappresentazioni.

PIPA *e* PECE БІВЪ *e* БЕЦЕ

Un pezzo di storia del teatro antico ma ancora efficace: la fiamma.

"IL TEATRO VIVE SOLO SE BRUCIA"

E ogni volta che si apriva una botola dal sottopalco, la Pipa a Pece con le sue lingue di fuoco annunciava non solo l'apparire del Diavolo, ma l'acre odore della fiammata riproponeva tutto il sulfureo appartenente ai misteri delle botole e del sottopalco, quei misteri che fanno del rito del Teatro un elemento insostituibile.

PARTITURE

D'ATTORE

STRADA CARRARA

TAVOLE DI UN TEATRO VIAGGIANTE

di **laura curino**, **titino carrara**
con **titino carrara**
regia **laura curino**
collaborazione **roberto tarasco**

È il racconto, a volte glorioso a volte comico, di una vita a cavallo fra illusione e realtà: quella degli attori girovaghi, dalla fine della seconda guerra all'arrivo del boom economico.

È la storia di una Famiglia d'Arte itinerante che si sposta di piazza in piazza con il proprio Teatro Viaggiante, uno di quei "Carri dei Comici" che hanno contribuito in piccola parte, prima dell'arrivo della televisione e del cinema, a fare conoscere il teatro. È la storia dell'infanzia nomade e zingara di Titino, storia dal sapore di tempi mitici e remoti... ma non poi tanto.

MANUALE D'ATTORE

... MODESTAMENTE LO NACQUI

un progetto di **laura curino**, **titino carrara**, **giorgia antonelli**
con **titino carrara**
musiche di **michele moi**

È di scena l'apprendistato: come diventare adulti ed insieme abili attori; come conquistare identità e ruolo; come appassionare una platea alla storia di un figlio d'arte, nato a bordo di un "Teatro Viaggiante". Sogni di fiamme, vecchi copioni, bauli e voci sottili, una torma di maschere e personaggi irriverenti ed insopportabilmente poetici. Per ognuno di essi c'è il brandello di un segreto, un pezzetto di rompicapo che all'apprendista sarà dato il compito di ricomporre. "Manuale d'attore" è spettacolo che attraverso la risata e la poesia del mondo degli attori, parla al profondo del cuore di ognuno di noi.

LA BUCAL DEL DIAVOLO

un progetto di **laura curino**, **titino carrara**, **giorgia antonelli**
con **titino carrara**

Dopo Strada Carrara e Manuale d'attore La buca del Diavolo rappresenta il terzo episodio del progetto Caravancarrara.

Lo spettacolo indaga il rapporto liminale tra visibile ed invisibile, rappresentato simbolicamente dalle tavole del palcoscenico, frattura apparente tra ciò che ribolle nel profondo e ciò che invece viene palesato.

Miti e leggende sulfuree, ma anche Sacre Rappresentazioni, un viaggio in bilico tra sacro e profano dalle grandi arene del teatro greco alla piccola scalcinata arena del Teatro Viaggiante.

OLTRE IL DILUVIO DA IL BAMBINO DI NOÈ DI SCHMITT

di **titino carrara**
con **giorgia antonelli**
regia di **titino carrara**

Una storia di grande cura, rispetto ed amore per la diversità. Nel Belgio occupato dai nazisti, il piccolo ebreo Joseph, sette anni, viene affidato a un sacerdote cattolico, padre Pons. Un mondo intero rischia di scomparire e padre Pons, proprio come un moderno Noè vuole salvarlo. Ha creato la sua Arca nella cripta della chiesa dove ha allestito una sinagoga e di notte, di nascosto, insegna al piccolo Joseph la religione ebraica. Una storia vera, un inno ai valori umani dell'amicizia e della solidarietà, un tributo al coraggio di quanti, come padre Pons, sono posseduti dalla follia dei giusti.

CONFINI DI MASSIMO CARLOTTO

di **carlootto, curino, carrara**
con **titino carrara**
musiche di **maurizio camardi**
regia di **laura curino**

Beniamino Rossini, eroe di carta della serie "l'Alligatore", racconta la sua storia vera: ragazzo con la briccola e via, spallone su per monti; adulto a cavalcioni di un siluro con la muta da Diabolik e poi aerei, elicotteri e infine il mare: dal Libano a Malta, da Venezia alla Spagna, alla Croazia come un film di avventura. Amicizie, passioni, tradimenti e rapine per un gentiluomo di ventura all'arrembaggio della vita ogni giorno, senza mai dimenticare di dare forma alle nuvole. "Gli esseri umani sono come le nuvole che s'incrociano casualmente nel cielo... a volte sorridono e si tendono la mano".

LO CHIAMAVANO BIANCANEVE TEATRO MUSICA

di **titino carrara**
con **titino carrara, giorgia antonelli**
musiche di **maurizio camardi**
regia di **titino carrara**

Il paese: ventidue case di legno e lamiera e un campo da calcio, in discesa, con un albero di cachi al centro. Sulle mappe, sulle carte geografiche non si trova, per il resto del mondo il paese non esiste. Fino a quando precipita nel vicino boschetto un piper pieno di sacchi contenenti una miracolosa polvere bianca, strepitosa come fertilizzante. Si dà il via così ad una scalcinata commedia degli equivoci di irresistibile comicità, a cavallo tra il western e la commedia brillante, in un vortice di situazioni e personaggi tanto surreali quanto assolutamente credibili.

S.O.S.P.O.R.C.E.L.L.I. DA GLI SPORCELLI DI ROALD DAHL

con **giorgia antonelli**
regia **titino carrara**

Il Signore e la Signora Sporcelli sono individui ripugnanti, ma soprattutto cattivi. In una gabbia arrugginita tengono prigioniera una famiglia di scimmie che costringono, a suon di bastonate, ad esibirsi in folli numeri da circo, rigorosamente a testa in giù. Fino a quando arriva in missione segreta uno strano uccello poliglotta...

Una storia che parla di diversità: suoni, voci e colori per uno slancio vitale di relazione e partecipazione. Una storia che vede proprio nelle differenze la forza di unione che alimenta la creatività. Arroganza e prepotenza incombono di fronte a curiosità, tenacia e passione.

STRAPPATEMPO

LA MIRABOLANTE AVVENTURA DELLA STORIA DELLA MUSICA

con **giorgia antonelli**, milano saxophone quartet
regia **titino carrara**

La mirabolante avventura della storia della musica salpa da un futuro non così lontano, dove lo scontro tra il suono accelerato della tecnologica Città di Vetro e il suono profondo della primitiva Città Nera ha strappato il tempo. Un'intrapresa rocambolesca per ricucire lo strappo, una caccia al tesoro dei suoni del tempo: dal genio di Mozart alla musica di Rossini, dal canto gregoriano al rock dei Queen, dalla complessità di Beethoven al rap. Un viaggio per riscoprire, assieme, l'universalità e l'immediatezza della musica di ogni tempo, per ritrovare, assieme, un tempo dedicato all'ascolto.

VOCE

ALL' AUTORE

AMERICAN DUST DI RICHARD BRAUTIGAN

con **titino carrara**, **giorgia antonelli**
regia di **titino carrara**

"Vento, caldo. Me ne sto in piedi sul vecchio pontile mezzo affondato, l'orecchio premuto sul passato, come il muro di una casa che non c'è più. Peccato non aver preso al volo quella pallottola per infilarla nel calibro 22. Peccato non poterla fare tornare indietro, come non fosse mai esplosa, mai caricata, peccato. Vorrei tanto essere entrato nel ristorante e non nell'armeria a fianco: facevano ottimi hamburger, ma non avevo fame." La vita di Whitley è un viaggio nelle pieghe del sogno americano. Hamburger, proiettili, speranze ed illusioni... prima che il vento si porti via tutto.

MOLTOFORTEINCREDIBILMENTE VICINO DI JONATHAN SAFRAN FOER

con **titino carrara**, **annalisa carrara**, **giorgia antonelli**
regia di **titino carrara**

New York. Oskar, nove anni, un centrifugato di genialità, sincerità e paura, ha perso il papà nel crollo delle Torri Gemelle. A un anno dalla tragedia intraprende una caccia al tesoro alla scoperta del segreto della chiave misteriosa trovata in un vaso del padre, con la scritta: "Black". Oskar bussa alla porta di tutti i Black della città. Un viaggio per i distretti di New York, tra personaggi improbabili e sorprendenti, un percorso che coinvolgerà tutta la famiglia, mescolando figure del presente e del passato e facendo rivivere in parallelo le vicende di un'Europa devastata dalla seconda guerra mondiale.

PER L'AMOR DI UN DIO DI MARIE PHILLIPS

con **titino carrara**, **giorgia antonelli**
regia di **titino carrara**

Nel ventesimo secolo, la vita, per gli dei dell'Olimpo, non è facile. Nessuno crede più in loro. Vivono stipati in uno sgangherato condominio di North London, dove manca spesso l'acqua calda. Artemide fa la dog-sitter, la splendida Afrodite lavora per una chat-line erotica, Apollo cerca la fama in televisione. A spezzare la monotonia di queste immortali esistenze, entra in scena la mortale Alice, novella Euridice. Un racconto di grande umanità, dove gli dei si propongono carichi di vizi e difetti, e la semplicità dei novelli Orfeo ed Euridice conquista ed appassiona gli spettatori.

LE MILLE E UNA NOTTE TEATRO, MUSICA E DANZA

musiche di **maurizio camardi** sax e duduk, **stolfo fent** percussioni
giulio gavardi saz e oud

coreografie e danze **ingrid zorini**
narrazioni **titino carrara, giorgia antonelli**

Le nostre "Mille e una notte" non sono solo magia e mistero della memoria, sono specchio di un mondo quotidiano e crudele che si dipana fra voli su tappeti volanti, distese di pietre preziose e geni tuttofare; una vivace e scalcinata umanità di principi e visir, mercanti e ladri, poeti, schiavi, adultere. Storie di uomini e donne di una realtà e cultura che si pone sì a levante, ma condivisa tout court nei sentimenti che si levano a ponente. Attrazione, tradimento, vendetta, povertà e agiatezza, prevaricazione: est e ovest si incontrano perfettamente al di là di vuote barriere sociali e culturali.

CARO DIO MI CHIAMO OSCAR DA OSCAR E LA DAMA IN ROSA DI SCHMITT

con **annalisa carrara, giorgia antonelli**
regia di **titino carrara**

Testa Pelata ha dieci anni, la sua vita trascorre in ospedale, in un reparto riservato ai bambini con malattie gravi, i suoi unici amici. Quello che a prima vista sembrerebbe un quadro funesto si rivela una meravigliosa e movimentata avventura per merito di Nonna Rosa, una volontaria dal camice rosa, che trasforma gli ultimi dodici giorni di vita del bambino in un'epopea rutilante di avvenimenti, gli fa vivere l'esistenza che non vivrà, lo mette in grado di vedere esauditi desideri che non avrebbe avuto il tempo di desiderare.

TRACCE DI... PROFUMO DA IL PROFUMO DI PATRICK SUSKIND

di e con **titino carrara**

JB non possiede odore, ma possiede una dote straordinaria: un naso capace di scrutare gli odori così profondamente da entrare sotto la pelle delle persone, scavarne l'anima fino a farle sentire vuote e nude. Il naso: il più primitivo dei sensi. Questa è la storia di JB, genio scellerato, figlio delle tenebre che trae dalla sua diversità una potenza insolente contro gli uomini; che nel disprezzo, che fin dalla nascita gli è stato riservato, trova la soluzione per piegare i cuori di coloro ai quali aspira. E ciò di cui è capace non lascia traccia: siamo nel fugace regno degli odori.

IL FUOCO NEL CUORE IL TENENTE, LA GISETA, IL MULO

di e con **titino carrara**, **giorgia antonelli**, **calicanto**
regia **titino carrara**
musiche di **roberto tombesi**, **francesco ganassin**

Storia di uomini e di guerra, storia di confine alla ricerca di un senso comune di appartenenza. Sul confine si incrociano storie parallele di uomini e donne che hanno l'urgenza di un rapporto identitario forte.

Un tenente del genio telegrafisti, due giovani soldati e una ragazza sfollata vivono l'esperienza della guerra come apprendistato di umanità; traggono forza, rifugio e consapevolezza di sé nel rapporto con l'altro, sia esso un compagno, una prostituta o un mulo. Storie affamate di vita, lontane da sfide eroiche e conquiste di trincee. Lucciole nelle notte e alberi di ciliegie.

IL GIARDINO DEI FIORI DEL TEMPO TEATRO CONCERTO

di e con **titino carrara**, **giorgia antonelli**, **calicanto**
regia **titino carrara**
musiche di **roberto tombesi**, **francesco ganassin**

Un crogiolo di storie, intreccio di vite vissute, esperienze, ricordi, desideri, immagini. Storie di diversi autori per narrazioni dallo sguardo composito al nostro skyline in continua mutazione. Storie che raccontano le trasformazioni dell'oggi attingendo ad una profondità che appartiene al passato, in bilico tra memoria e oblio.

Un viaggio sospeso tra la poesia della leggerezza e la feroce avanzata dei barbari, tra la logica del produrre e la sapienza dell'artigianato, tra il piacere della lentezza e la vertigine della velocità, tra devastazione incontrollata e inarrestabili orizzonti visionari.

GALEAS PER MONTES LA MAGNIFICA INTRAPRESA

di **paolo domenico malvinni**
con **titino carrara**, **giorgia antonelli**, **calicanto**
musiche di **calicanto**
regia **titino carrara**

La magnifica Intrapresa del doge Francesco Foscari contro il duca Filippo Maria Visconti: portare la flotta veneziana nel Lago di Garda, risalendo l'Adige controcorrente. Storia di uomini e di poteri, di acqua e di terra per un "surreale corteo" di navi che volano sulle montagne e confondono le vele con le nuvole. I personaggi storici ritrovano voce in una allegoria del nostro quotidiano: l'impresa che ognuno è chiamato a compiere. Uno spettacolo di parole e musica, dove si mescolano comicità e dramma per una incredibile Magnifica Intrapresa.

note biografiche

Nasco in viaggio, fra una piazza e l'altra, in una famiglia che del viaggio e dell'illusione ha fatto una storia.

Mio padre Tommaso, detto Masi, nel 1948 costruisce il nostro Teatro Mobile, tutto a mano, tutto di legno, 500 posti: il "Piccolo Carro di Tespi" della "Compagnia Italiana di Prosa Carrara-Laurini".

Teatro e, a fianco, la carovana: una casa su ruote di gomma piena per una famiglia di attori girovaghi da dieci generazioni. Una vita in viaggio fino al 1975 quando il Teatro Mobile diventa Stabile.

I modi cambiano ma il viaggio continua: tournee internazionali, nuove idee di Teatro Popolare, la reinvenzione della Commedia dell'Arte, la rilettura dei classici, il teatro ragazzi.

Per vent'anni Arlecchino mi ha accompagnato in giro per il mondo, dal Giappone alle Americhe.

Ora la maschera riposa, non più canovacci a volto fisso, ma tante storie che affiorano dal passato e si reinventano nel presente.

Per me fare teatro è starci dentro, viverlo, reinventarlo, e quindi eccomi qua, sempre pronto a trasformare, cambiare, mutare senza rinnegare ricordi ed esperienze che rimangono la preziosa eredità a cui continuo ad attingere a piene mani.

Oggi ci sono nuovi personaggi, costumi, trucchi, ma il cuore, l'essenza necessaria del "fare Teatro" rimane sempre la stessa: il riflesso di una fiamma negli occhi di chi il teatro lo fa vivere e il teatro, si sa, vive solo se brucia.

Titino Carrara

TITINO CARRARA **GIORGIA ANTONELLI** **GIOVANNI BONATO**
MASSIMO CARLOTTO **MAURIZIO CAMARDI** **STOLFO FENT**
ANNALISA CARRARA **ROBERTO TOMBESI** **CLAUDIA FERRONATO**
ALESSANDRO TOMBESI **GIANCARLO TOMBESI** **FRANCESCO GANASSIN**
MICHELE MOI **MILANO SAXOPHONE QUARTET** **LAURA CURINO**

COMPAGNI DI STRADA

Pipa e Pece: Titino Carrara e Giorgia Antonelli in viaggio verso nuove e appassionante avventure teatrali, Per compagni di strada: attori, musicisti, registi, scrittori.

LAURA CURINO

anima ispiratrice del progetto Caravancarrara dedicato al Teatro Viaggiante, cura regie e drammaturgie.

MASSIMO CARLOTTO

autore ed ideatore, disegna il percorso di indagine sul contemporaneo in bilico tra realtà ed immaginazione.

MAURIZIO CAMARDI

musicista eclettico, plasma le melodie in azioni sceniche in uno scambio costante tra musica e parola.

MICHELE MOI

compositore e violinista, racconta e struttura lo spazio narrativo con ambienti sonori dedicati.

ANNALISA CARRARA

passionaria e attrice dallo sguardo visionario alimenta di contenuti e progettualità il percorso artistico.

CALICANTO

gruppo musicale tradizionale popolare, guida la riflessione sul territorio, restituendo paesaggi umani densi di vitalità.

MILANO SAXOPHONE QUARTET

gruppo musicale dalle infinite sonorità espressive, reinventa la scena come luogo di incontro con le giovani generazioni.

GIOVANNI BONATO

compositore e docente di musica contemporanea, tesse drammaturgie musicali per uno spazio scenico sonoro.

C O N T A T T I

PIRA *e* PECE
PIRA *e* PECE

via Bachelet 251, 36100 Vicenza

C.F.: 95027240241

P.IVA.: 03706750241

C.U.: W7YVJK9

pipaepece@pec.it

organizzazionetitinocarrara@gmail.com

www.titinocarrara.org