

MERCANTIA

XXIV Festival Internazionale del teatro di strada
CERTALDO (FI) – 13 / 17 luglio 2011

Direttore artistico: Alessandro Gigli
Organizzazione: Terzostudio
Artigianato: CNA
www.mercantiacertaldo.it

Comune di Certaldo
(Provincia di Firenze)

Con il patrocinio e la collaborazione di:
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Ministero per le Pari Opportunità
Ministero della Gioventù
Regione Toscana
Provincia di Firenze
Circondario Empolese Valdelsa
Agenzia per il Turismo Firenze
Università di Firenze – Progeas
Accademia di Belle Arti di Firenze - AGIS / FNAS

FIRENZE, martedì 5 luglio 2011

COMUNICATO STAMPA

Grandi eventi e armonia, nel "salotto buono" del teatro di strada

Mercantia è "Ipotesi Gaia", l'armonia di tutte le arti "dall'apogeo all'ipogeo"

Dal 13 al 17 luglio, 100 spettacoli per notte e 3000 lanterne in cielo

CERTALDO (FI) – Centinaia di lanterne di carta che salgono silenziose in cielo, maestri giapponesi in kimono che preparano il tè seguendo un rito millenario, spettacoli per cinque spettatori per volta nelle segrete di un carcere, mentre migliaia di persone ballano e saltano all'unisono inebriate dai ritmi di percussioni e danze indiane.

Silenzio e caos, grandi eventi e piccole perle, si incontrano a Certaldo, da mercoledì 13 a domenica 17 luglio durante "Mercantia – Ipotesi Gaia", 24esima edizione di quello che il direttore artistico, **Alessandro Gigli**, spiega essere: **"Il festival internazionale del teatro che, solo per convenzione, definiamo ancora di strada, ma che in realtà si sviluppa in tutte le direzioni artistiche, geografiche, spaziali..."** Un evento che, per l'Amministrazione comunale, rappresenta "Un investimento in cultura e spettacolo consistente e oneroso – dice il sindaco di Certaldo, Andrea Campinoti – ma che dimostra come cultura e spettacolo possano essere volano di promozione turistica ed economica di un'intera area".

Forte dei suoi numeri (con **oltre 100 spettacoli** che si ripetono **per 5 sere**, con circa 60.000 presenze e **30.000 spettatori** paganti che sostengono per il 70% - caso più unico che raro per il teatro – il budget del Festival), Mercantia si definisce **"il salotto buono del teatro di strada"**, ma anche se rimane l'imprescindibile punto di riferimento per lo spettacolo on the road in Italia, già da alcuni anni ama **andare oltre, offrendo spettacoli di ogni genere e sperimentando contaminazioni** con la performance, le arti visive, l'artigianato.

Gli eventi, suddivisi a seguire per sezioni, si svolgono nella stupenda cornice medievale del borgo di Certaldo Alto, in antiche piazze, strade e verdi giardini, ma anche in cielo e sulle torri (apogeo) o nelle cripte (ipogeo), trasformati in palchi teatrali per cinque intense notti:

INTERNATIONALS: grandi e piccoli spettacoli con gruppi provenienti dai cinque continenti e che vede quest'anno **Fekat circus (Etiopia)** con lo spettacolo "Makeda e l'acrobatica fuga dell'arca"; il ritorno dei **Milon Mela (India)** con "La festa degli incontri", parata e spettacolo teatrale dal grande effetto scenografico, la originale ed antichissima Cerimonia rituale del tè (Giappone) e poi il fachiro Yoshi Tomo (Austria), il drago di fuoco de Les Contes d'Asphaltdt (Belgio), Cirque Toameme (Svizzera), Amarins & le gatte negre (Olanda), El diabolero (Austria), Hoopelai (Belgio), Korinna Latelis (Grecia), Anonymous brothers (Brasile).

STREET BAND: sono 25 in tutto i gruppi musicali presenti a Mercantia ogni sera, tra questi spiccano le *marchin band* che come pifferai magici coinvolgono il pubblico in veri e propri spettacoli itineranti, al suono di musica balcanica, dello swing, o del funky più sfrenato e seducente: due nomi su tutti la **Zastava Orkestar**, gli "zzingheri di Maremma", che incrociano sound balcanici e musica toscana con il nuovo spettacolo O' Vourdon (Il carrozzone) e la **Badabimbuband**, formazione dominata da sassofonisti trasformisti che suonano in

"Bandita" e "Wanna Gonna Show", poi il debutto della prima street band di archi femminile, gli **Archimossi**, ed esibizioni musicali dallo swing alla celtica, dal piano solo alla tarantella.

TEATRO & STRADA: ovvero dentro e fuori: dentro i giardini, i palchi di prosa e cabaret; fuori in strada, le grandi e scenografiche parate. Ci sono così **"Le Galline"** in Prima... e dopo! con Katia Beni, Sonia Grassi, Erina Maria Lo Presti, testi di Alessandro Benvenuti; **I Gatti Mézzi e Guascone Teatro** con Lisciami; il teatro canzone con Pennelli Di Vermeer in "La sacra famiglia"; Teatri 35 in Per Grazia Ricevuta, tableaux vivants dall'opera di Caravaggio; le acrobazie sulle torri di Vertiges - Compagnia Danza Contemporanea Verticale; il pacifismo antinucleare di EsploVivi con Disarmo interiore; la danza ginnica acrobatica di Maitù e le danze orientali di Aryaluna; GEA con La vita da un baule. Poi le parate di strada, con Compagnia teatrale **Atmo** - Piccolo Nuovo Teatro in White Parade; Kuntari Ballet Company con Oh Tempora; Compagnia del Drago Nero con Le chiavi del tempo; **Nouvelle Lune** con Fairy Tales.

GIARDINI SEGRETI: prenotare è d'obbligo per assistere ad almeno uno di questi microeventi, anzitutto i dieci che si svolgeranno nel sottosuolo del Museo di arte sacra grazie a **Libero Circuito**, rete tra artisti professionisti indipendenti e gestori di spazi teatrali, che rendono omaggio ai 30 anni di attività teatrale in Italia di **Teatro Schabernack**, con gli stessi Schabernack, con un'antologia del loro repertorio, e poi Compagnia Diesis Teatrango, Compagnia Respirale Teatro - Luca Serafini, Rafael Porras Montero, Andrea Cincinelli, Compagnia Cietwain, Compagnia Ensarte. E poi la performance sonora di Marcello Calasso, Arhat Teatro, **L'Oranona Teatro, Alessia Innocenti**, Teatro Del Cavolfiore.

ONE MAN SHOW: cantastorie, fachiri, seguipersone, giocolieri, burattinai, uomini statua e altro ancora per un teatro caratterizzato da un uomo (o donna) solo capace di tenere alta l'attenzione di un grande pubblico, con Tino Fimiani, Manupé, Lucia Osellieri, Miss Airina, Moka Loka, Teatro dell'Aggeggiato, Gino Lanzieri, Piccola Carovana, Sirkus Circo Tascabile, Paolo Borghi, Paco, Bardarossa, Valda, Buratti Strada Arti, Carlo Maria Pelatti.

ARTI DI STRADA: dal teatro alle performance col fuoco, acrobazie e clownerie, con gruppi e vere famiglie d'arte nella migliore tradizione del teatro di strada, con i Ca' luogo d'arte, Duo Pink, Slapstick Duo, Teatro lunatico, Fratelli Ochner, Teatro Schabernack, Carloforte Cotillon, Circolanti, Mattacchioni Volanti, Opéra Comique, Pyro hat, Zorba.

ARTE / MOSTRE: Non solo spettacolo, ma anche mostre e performance: il giovane artista **Massimo Bramandi** reduce dalla mostra al Lu.C.C.A., presenta La Maschera dell'eroe, al primo piano di Palazzo Pretorio; i giovani artisti riuniti intorno al **Centro "I Macelli"** presentano "Verba Volant - il ciclo infinito del contemporaneo" installazioni aeree e volanti sul tema della nascita e del ciclo vitale; l'artigiano artista Stefano Alinari fa dialogare corpo e gioielli in Dimore Alchemiche; illustratore, grafico ed editore, **Andrea Rauch** presenta in una mostra la sua casa editrice "Principi & Príncipe", con immagini per le illustrazioni dei libri dello stesso Rauch e poi di Guido Scarabottolo, Octavia Monaco, Libero Gozzini, Fabian Negrin, Gianni De Conno, **Roberto Innocenti**. E per chi non si accontenta, si possono sempre visitare, durante Mercantia, Museo d'Arte Sacra, Museo del Chiodo, e la ricostruzione di un armeria medievale nella sede degli Arcieri Certaldesi

ARTIGIANATO: E Mercantia, infine, è anche **artigianato artistico**, un festival nel Festival organizzato da CNA con Claridea. Nella parte alta, nel borgo medievale, 55 maestri artigiani che realizzano anche dal vivo come fossero in bottega ed espongono le loro merci, suddivisi in vie come nell'antica Firenze delle arti e dei mestieri: i vasai, i cuoiai, setaioli e lanaioli, ferraioli, pietraii, orafi. In piazza Santi Jacopo e Filippo e nel chiostro, mostra di alabastri con la Società Cooperativa Artieri Alabastro, in omaggio alla vicina Volterra. Nella parte bassa del paese, ad ingresso libero, anche un mercatino con circa 90 espositori, soprattutto di oggettistica, provenienti da tutta Italia.

Ingresso: 10 / 18 euro, riduzioni 4 - 7,50 euro, gratis sotto i 7 anni. Abbonamento 4 sere (escluso il sabato) 15 / 30 euro. Informazioni e programma su www.mercantiacertaldo.it

Con cortese preghiera di pubblicazione

Mercantia terra di un sogno, di un teatro che guarda in tutte le direzioni
di Alessandro Gigli

Mercantia è la terra di un sogno, è una notte di luna piena, festa del teatro e della vita, luogo d'incontro e passioni, è l'uomo che non si arrende e continua il suo canto...

“Mercantia 2011 – Ipotesi Gaia” è un festival internazionale di quel teatro che, per convenzione, definiamo ancora di strada, ma che in realtà **guarda in tutte le direzioni...** con 80 compagnie su piazza e oltre 100 repliche per sera, è un unico grande spettacolo, un evento che vive di molteplici individualità:

- il teatro di strada ma anche la prosa, il teatro di figura, il circo e la musica
- il borgo medievale ma anche l'arte contemporanea
- l'artigianato artistico e tradizionale ma anche i video e le performance
- i palazzi antichi e i musei ma anche il popolo gioioso e festante...

Un mondo impossibile da raccontare se non immergendosi e vivendolo in modo sensoriale, abbandonandosi come un cantuccino di Prato nel vinsanto e lasciandosi andare...

In alto... salendo nel cielo dove voleranno tremila lanterne luminose, e come recita una canzone napoletana, avremo le tre notti della luna piena, e un telescopio per osservarla, mentre sui tetti vedremo installazioni del progetto “Verba volant”, la danza in verticale sui muri delle torri del gruppo Vertige, i trampolieri della compagnia Atmo, dei Nouvelle lune, della compagnia del Drago Nero, i tessuti aerei di Gea, artista quindicenne che riceverà il premio “Nuova era”, ecc...

In basso... scendendo nei “Giardini segreti”, come i sottosuoli del museo d'arte sacra con le compagnie del “Libero circuito”, dieci spettacoli unici e a prenotazione, le prigioni sotterranee del Palazzo Pretorio un performance di Genny Teofilo, attore e due ballerini per otto soli spettatori, o il teatro corporeo degli Arhat che replicano “La carne degli Angeli” ispirato a una poesia di Alda Merini, ecc..

Lontano... accogliendo gruppi, rituali ed emozioni giunte dall'India, dal Giappone, dall'Africa, dall'America... o partecipando al primo spettacolo fuori dalle mura di Certaldo Alto, Decameron*lalia* che per vederlo si dovrà salire su un piccolo bus e scendere a Poggio Cavallo, in un paesaggio lunare illuminato solo dal cielo e dal borgo in lontananza..

Vicino... scoprendo, increduli, i grandi professionisti del territorio, cresciuti grazie a Mercantia divenuta terreno fertile e fecondo, e che quest'anno presenta la prima street band di violini itineranti, Gli Archimossi, il balletto itinerante del Kuntari Ballett, e

gli spettacoli ormai di culto della Badabimbumband, nati e pensati per Mercantia ed esportati in centinaia di date in tutta Italia... ma anche tanti spettacoli vicini perchè fatti per pochi spettatori con gli attori che ti sfiorano, ti accarezzano, ti coinvolgono...

Dentro e fuori, fuori e dentro... passando senza sosta dai giardini interni con i grandi palcoscenici teatrali, dove vedremo il teatro canzone, il teatro musicale, il cabaret con “Le Galline”, “I Gatti Mezzi”, “I Pennelli Di Vermeer” e altri ancora, alle piazze e vie esterne della kermesse, con le street band e il brulicare di tanti artisti, questa volta davvero di strada...

In mille altre direzioni... scoprendo una lista di generi forse non elencabili, come i fachiri e Yoshi Tomo, settantenne incantatore di serpenti che riceverà il Chiodo d’oro alla carriera, i burattinai, gli uomini statua, i suonatori d’organetto di Barberia, i tam armonici, suonatori di ogni genere, danze orientali, giocolieri, clown, i gruppi acrobatici, contorsionisti, venditori di sogni e ammaestratori di draghi, contastorie, mangiafuoco, il Teatro Schabernack cui dedichiamo un libro e uno spazio particolare per i suoi 30 anni di teatro, da quando con un carrozzone trainato da un trattore scesero dalla Germania in Italia e da tempo ormai residenti in Maremma...

Mercantia è l’oasi del teatro che cammina,
non offre verità ma disseta,
è un bosco in cui perdersi,
un sentiero per ritrovarsi!...

Un mare di gente... e un monte di spettacoli...

* * * * *

“MERCANTIA” DA' I NUMERI!...

2 sono **gli anni del più giovane artista** di Mercantia 2011, Mael Mirabella che con Matilda 7 anni, Martin 9 anni, e i loro genitori (Duo Pink) presenterà “Luna di miele con tutta la famiglia”.

25 sono **le formazioni musicali**, vera e propria colonna sonora di Mercantia

30 sono **gli anni di attività** della compagnia Teatro Schabernack in Italia

72 sono **gli artisti che domenica 17 luglio si alterneranno su un solo palco** nel giardino Stiozzi Ridolfi

101 sono **i gruppi teatrali** accreditati

104 saranno **le recite medie totali per sera** realizzate con ben **79** diversi spettacoli

246 sono **i posti letto** occupati dagli artisti

452 sono in tutto **gli artisti, attori e musicisti**

2.450 sono **i pasti** che saranno consumati dagli artisti

3000 sono **le lampade di carta che saliranno al cielo per illuminare le magiche notti di Mercantia a Certaldo**

E OLTRE ALLO SPETTACOLO!....

57 sono **i numeri del trimestrale “Teatro da Quattro Soldi”** per una attività che si è sviluppata per **15** anni.

3948 sono **le pagine dei 21 cataloghi di Mercantia** che hanno documentato, insieme al Festival, la parte più sconosciuta e nascosta del teatro italiano

PREMI E RICONOSCIMENTI

Chiodo d'Oro

1999 – Salvatore Gatto
2000 – Amerigo Fontani
2001 – Francesco Fiore
2002 – Jacques Levavasseur
2003 – Compagnia Atmo
2004 – Teatro Schabernack
2005 – Compagnia del Drago Nero
2006 – Felice Pantone
2007 – Serena Galella
2007 – Guido Ceronetti
2008 – Sergio Bini
2009 – Giuliano Scabia
2010 – Sandro Berti (Banda Osiris)
2011 – Yoshi Tomo

La Nuova Era

Il premio “La Nuova Era” è stato assegnato per la prima volta nel 2010 al gruppo *The Quiet Joys*, perché Jasmina, Consuelo e Arianna, nonostante la giovane età hanno un legame forte con Mercantia, perché con loro, la ricerca sulla musica popolare si carica di freschezza e di energia.

Dal 2010 viene istituito il premio “La Nuova Era”, un premio per i giovani artisti che si sono contraddistinti per il loro percorso e per le loro qualità artistiche.

Un premio che guarda al futuro, alla speranza di una nuova era per l'umanità e ad una nuova generazione di artisti di strada.

2010 – The Quiet Joys
2011 – Gea De Vincentiis

* * * * *