

ARMANDO PUNZO / COMPAGNIA DELLA FORTEZZA / CARTE BLANCHE

L'esperienza della **Compagnia della Fortezza** nasce nel 1988 nel Carcere di Volterra da un'idea di **Armando Punzo**, suo attuale regista e direttore artistico. Prima e più longeva esperienza di lavoro artistico in un istituto penitenziario, capofila e partner di una serie di progetti europei, la Compagnia della Fortezza è considerata oggi un vero e proprio **modello** per la realizzazione di progetti di teatro in carcere, collocandosi nello stesso tempo nell'olimpo delle **eccellenze del panorama teatrale contemporaneo internazionale**, per il rigore della sperimentazione registica e drammaturgica e la capacità di creare spettacoli in grado di trasfigurare completamente i luoghi che abitano.

È attualmente composta da circa 70 detenuti-attori che quotidianamente lavorano su testi, drammaturgie, arti e mestieri del teatro. In **trent'anni di attività** la Compagnia ha messo in scena **più di trenta spettacoli**, tra cui memorabili edizioni del *Marat Sade*, de *I Negri*, de *I Pescecani ovvero cosa resta di Bertolt Brecht*, di *Hamlice. Saggio sulla fine di una civiltà*, *Santo Genet*, ricevendo **prestigiosi riconoscimenti** come sette Premi UBU, Premio Associazione Nazionale Critici di Teatro, Premio Carmelo Bene della Rivista lo Straniero, Premio Europa Taormina Arte, Premio per la Cultura Contemporanea della Regione Toscana, Premio Speciale Biglietto d'Oro Agis, Premio Scenari Pagani. A partire dal 2003, grazie all'applicazione dell'art.21 dell'Ordinamento Penitenziario, la Compagnia della Fortezza è regolarmente in tournée, **invitata nei più importanti e prestigiosi cartelloni di festival e teatri italiani**, mentre si progetta la creazione del primo Teatro Stabile in Carcere al mondo, da realizzarsi all'interno dell'istituto penitenziario di Volterra.

La battaglia per il Teatro Stabile è animata dall'obiettivo altissimo di trasformare sempre di più l'Istituto di Pena in Istituto di Cultura, «di trasformare il carcere in un teatro che sia il palcoscenico (privilegiato) di un mondo imprigionato, che racconti le contraddizioni della realtà; uno straordinario punto di osservazione sull'uomo e sulle sue azioni». Nella poetica di Armando Punzo il teatro è inteso infatti come opportunità di allontanamento dalla prigione interiore, come strumento di trasformazione radicale della materia umana, possibilità di mettere in crisi un mondo granitico e apparentemente imm modificabile, nel segno quindi di una utopia realizzabile che dal carcere – inteso come straordinaria metafora dell'esistenza - si estenda al mondo esterno.

A latere e in relazione alla ricerca condotta all'interno del carcere con la Fortezza, infatti, **Armando Punzo** – regista, drammaturgo e attore, artista dalla visione più che eclettica, totale – ha ideato e diretto spettacoli internazionali, focalizzandosi, negli ultimi anni, su **progetti urbani e installativo-performativi** di grande portata in termini di impatto spettacolare e coinvolgimento spazio-temporale delle città attraversate. Tra queste si ricordano a titolo esemplificativo: una memorabile edizione site specific di *Hamlice. Saggio sulla fine di una civiltà* (spettacolo premio Ubu 2010 per la migliore regia dell'anno) all'Hangar Bicocca di Milano per oltre tremila spettatori, una serie di articolazioni appositamente studiate per piazze, cortili, e musei del progetto di creazione collettiva *Mercuzio non vuole morire*, tra cui un evento commissionato per lo spazio del cortile dal Museo di Palazzo Strozzi a Firenze nel 2014, e una anteprima speciale per il Museo della Memoria di Ustica di Bologna nel 2012; l'installazione performativa *Paradiso. Voi non sapete la sofferenza dei Santi*, creazione collettiva con i cittadini andata in scena ai piedi dell'Ilva, nel Quartiere Tamburi di Taranto, nell'ambito di *Misteri e Fuochi. Pellegrinaggi d'arte sulle Vie francigene di Puglia*, progetto internazionale 2015 del Teatro Pubblico Pugliese che ha invitato cinque grandi maestri del teatro europeo a creare opere con il coinvolgimento dei cittadini nei cinque capoluoghi pugliesi; e ancora *L'opera segreta. Rovine e resti dell'umanità di Shakespeare*, progetto di punta dell'edizione 2016 del Città delle 100 Scale Festival di Potenza, in cui il lavoro con circa cento cittadini ha dato esito ad una performance che si è letteralmente impadronita delle scale mobili della città, seconde al mondo solo a quelle di Tokyo per lunghezza.

A curare gestire e promuovere tutte le attività di Punzo e della Compagnia della Fortezza è l'associazione culturale **Carte Blanche**. In stretta relazione con la mission culturale della Compagnia della Fortezza, Carte Blanche, fondata nel 1987 e ancora oggi diretta da Armando Punzo, persegue lo scopo più ampio di produrre e promuovere iniziative artistiche, culturali e di formazione frutto della sperimentazione e della ricerca: tra le attività di rilievo internazionale dell'associazione si segnala la direzione e la cura, per quasi vent'anni, del progetto artistico e organizzativo del **Festival VolterraTeatro**. Una parte preponderante del lavoro di Carte Blanche -come accennato- concerne l'ideazione, l'organizzazione e la promozione di progettualità connesse alla Compagnia della Fortezza tanto in loco quanto sul territorio nazionale allo scopo di promuovere la conoscenza di questo "modello" produttivo, culturale e formativo unico sorto all'interno della Casa di Reclusione di Volterra, valorizzandone non solo il successo in termini strettamente "artistici", ma anche la funzione di fonte di ispirazione per esperienze che ambiscono ad operare in ambiti simili nonché le potenzialità che interventi del genere possono avere in termini di benefici diretti e indiretti sul welfare e sul benessere sociale .

Nel 2018, con il raggiungimento del trentesimo anno di attività, Punzo e Carte Blanche hanno inaugurato il progetto triennale **#trentannidifortezza**, il quale mira a diffondere la conoscenza dell'esperienza della Compagnia della Fortezza a 360° nelle città toccate dalla tournée attraverso iniziative non solo teatrali, ma anche formative, espositive, cinematografiche, editoriali, culturali tout court.

SPETTACOLI

- 1989** **La Gatta Cenerentola** di Roberto de Simone
1990 **Masaniello** di Elvio Porta
1991 **O' juorno e' San Michele** di Elvio Porta
1992 **Il Corrente** di Elvio Porta
1993 **Marat-Sade** di Peter Weiss
1994 **La Prigione** da The Brig di Kenneth Brown
1995 **L'Eneide II° studio** da Virgilio con la partecipazione degli allievi della Scuola d'arte drammatica Paolo Grassi di Milano
1996 **I Negri** da Jean Genet
1997 **Retrospectiva** dei tre principali spettacoli della Compagnia della Fortezza: Marat-Sade, La Prigione, I Negri
Teatro No con l'attore professionista Nicola Rignanese
1998 **Orlando Furioso** da Ludovico Ariosto
1999 **Insulti al pubblico** da Peter Handke
Progetto I Porti del Mediterraneo a Casablanca e Bologna
Laboratorio per una nuova produzione per la Biennale di Venezia
2000 **Macbeth** da W. Shakespeare
Nihil, Nulla da *Hamletmaschine* di Heiner Muller con 15 attori professionisti (prodotto con la Biennale di Venezia, Teatro Metastasio di Prato, Festival Internazionale di Zurigo)
2001 **Amleto** da W. Shakespeare
2002 **L'Opera da tre soldi - primo studio** da Bertolt Brecht
2003 **I Pescecani ovvero quello resta di Bertolt Brecht** di A. Punzo
2004 **P.P.Pasolini ovvero Elogio al disimpegno** di A. Punzo
Sing Sing Cabaret - Scene da I Pescecani di A. Punzo
2005 **Appunti per un film** di A. Punzo
Il Vuoto ovvero quel che resta di B.Brecht di A. Punzo
Il Libro della Vita – con Mimoun El Barouni, di A. Punzo e A. Taifouri
2006 **Budini, capretti, capponi e grassi signori ovvero la Scuola Dei buffoni** di A. Punzo
2007 **Pinocchio. Lo Spettacolo della Ragione – primo studio** di A. Punzo
Brecht Cabaret di A.Punzo
2008 **Pinocchio. Lo Spettacolo della Ragione** di A. Punzo
Marat-Sade (ripresa) di Peter Weiss
Un silenzio straordinario di A. Punzo, da “L'Ultimo nastro di Krapp” di Samuel Beckett
Il Libro della Vita – La storia di Ali di A. Punzo e M. El Barouni
Amleto – La tragedia della realtà di A.Punzo
2009 **Alice nel paese delle meraviglie – Saggio sulla fine di una civiltà** di A. Punzo
2010 **Hamlice - Saggio sulla fine di una civiltà** di A. Punzo
Il sogno di Faust di A. Punzo
2011 **Romeo e Giulietta – Mercuzio non vuole morire** di A. Punzo
2012 **Progetto Mercuzio non vuole morire** di A.Punzo
2013 **Santo Genet Commediante e Martire - primo movimento** di A. Punzo
2014 **Santo Genet** di A. Punzo
2015 **Shakespeare. Know Well** di A. Punzo
A-solo. Studi di assenza in pubblico di A. Punzo
2016 **Dopo la tempesta. L'opera segreta di Shakespeare** di A. Punzo
2017 **Le parole lievi. Cerco il volto che avevo prima che il mondo fosse creato** di A. Punzo
2018 **Beatitudo** di A. Punzo
Le rovine circolari. Cerco il volto che avevo prima che il mondo fosse creato di A. Punzo

DIREZIONI ARTISTICHE E PROGETTI

- 1987** Luoghi Comuni – Installazione
1990 Teatròbus
1996 Co-direzione artistica **Festival VolterraTeatro 1996**
Progetto **Il Teatro e la Città '96/'97** - stagione teatrale invernale
Progetto **I Teatri dell'Impossibile**
Shorashim - rassegna di cultura ebraica
- 1997** Co-direzione artistica **Festival VolterraTeatro 1997**
Progetto **I Teatri dell'Impossibile**
Shorashim - rassegna di cultura ebraica
Il Teatro e la Città '97/'98
- 1998** Co-direzione artistica **Festival VolterraTeatro 1998**
Progetto **I Teatri dell'Impossibile**
Shorashim - rassegna di cultura ebraica
Il Teatro e la Città '98/'99
- 1999** Co-direzione artistica **Festival VolterraTeatro 1999**
Progetto **I Teatri dell'Impossibile**
Shorashim - rassegna di cultura ebraica
Il Teatro e la Città '99/2000
- 2000** Direttore artistico **Festival VolterraTeatro 2000**
Shorashim - Rassegna di Cultura ebraica
Il Teatro e la Città 2000/01
- 2001** Direttore artistico **Festival VolterraTeatro 2001**
Shorashim - Rassegna di cultura ebraica
Il Teatro e la Città 2001/02
- 2002** Direttore artistico **Festival VolterraTeatro 2002**
Shorashim - Rassegna di cultura ebraica
Il Teatro e la Città 2002/03
- 2003** Direttore artistico **Festival VolterraTeatro 2003**
Il Teatro e la Città 2003 – Nostalgie d'autunno
- 2004** Direttore artistico **Festival VolterraTeatro 2004**
2005 Direttore artistico **Festival VolterraTeatro 2005**
2006 Direttore artistico **Festival VolterraTeatro 2006**
2007 Direttore artistico **Festival VolterraTeatro 2007**
2008 Direttore artistico **Festival VolterraTeatro 2008**
2009 Direttore artistico **Festival VolterraTeatro 2009**
2010 Direttore artistico **Festival VolterraTeatro 2010**
2011 Direttore artistico **Festival VolterraTeatro 2011**
2012 Direttore artistico **Festival VolterraTeatro 2012**
2013 Direttore artistico **Festival VolterraTeatro 2013**
2014 Direttore artistico **Festival VolterraTeatro 2014**
2015 Direttore artistico **Festival VolterraTeatro 2015**
2016 Direttore artistico **Festival VolterraTeatro 2016**
2017 Direttore artistico **Progetto Hybris**
2018 Direttore artistico **progetto #trentannidifortezza**

I PREMI

- 1991** **Premio Speciale UBU** per il lavoro svolto all'interno del carcere
1993 **Premio UBU** *Marat-Sade* di Peter Weiss come miglior spettacolo dell'anno
Premio Speciale UBU alla Compagnia della Fortezza per l'impegno collettivo nella ricerca e nel lavoro drammaturgico
- 1996** **Premio speciale Teatro Festival Parma** - Banca Monte Parma per lo spettacolo *I Negri* da Jean Genet
Premio Europa Nuove Realtà Teatrali - Taormina 1996 alla Compagnia della Fortezza
- 2000** **Premio Enrico Maria Salerno** - Per il miglior video prodotto nelle Carceri Italiane
2003 **Nomination Premio Ubu** come miglior spettacolo dell'anno a *I Pescecani ovvero quello che resta di Bertolt Brecht*
- 2004** **Premio UBU** a *I Pescecani – ovvero quello che resta di Bertolt Brecht* come miglior spettacolo

dell'anno

- Premio ANCT- Associazione Nazionali Critici di Teatro** ad Armando Punzo ed alla Compagnia della Fortezza
- Premio Carmelo Bene della rivista letteraria “Lo Straniero”** ad Armando Punzo e alla Compagnia della Fortezza
- 2005 Premio della Regione Toscana per la Cultura Contemporanea sezione Spettacolo** ad Armando Punzo ex equo con la Rete Regionale Teatro e Carcere
- 2006 Premio miglior documentario a “Nella Tana del Lupo”** – Festival di Palazzo Venezia di Roma
- 2008 Nomination Premio Ubu** come miglior spettacolo dell'anno a *Pinocchio. Lo Spettacolo della Ragione*
- 2009 Medaglia d'argento della Presidenza della Repubblica Festival Viviani d'Impegno Civile** ad Armando Punzo
- 2010 Premio UBU** ad Armando Punzo alla miglior regia per lo spettacolo *Alice nel paese delle meraviglie – Saggio sulla fine di una civiltà*
- 2011 Nomination Premio Ubu** come miglior spettacolo dell'anno a *Hamlice – Saggio sulla fine di una civiltà*
- 2012 Premio Peppino Patroni Griffi a Capri Hollywood International Film Festival** per lo straordinario lavoro svolto in 25 anni con la Compagnia della Fortezza
- 2014 Premio UBU** ad Armando Punzo, Silvia Bertoni e Alessandro Marzetti al miglior allestimento scenico per lo spettacolo *Santo Genet Commediante e Martire*
- 2014 Premio ReteCritica** al Festival VolterraTeatro per la migliore strategia di comunicazione virale
- 2015 Nomination Premio UBU** ad Armando Punzo, Silvia Bertoni e Alessandro Marzetti al miglior allestimento scenico per lo spettacolo *Santo Genet*
- 2015 Premio Scenari pagani** ad Armando Punzo
- 2016 Premio Napoli** assegnato dalla Fondazione Premio Napoli ad Armando Punzo
- 2018 Sigillo d'Ateneo** conferito ad Armando Punzo dall'Università degli Studi di Urbino
- Medaglia d'oro della Presidenza della Repubblica** allo spettacolo “Beatitudo”
- Premio Buone notizie** assegnato dal Corriere della Sera
- Premio Nesi** ad Armando Punzo in ragione di tutta la sua opera e della valenza della sua figura, ed in particolare per la specificità socio-educativa del suo impegno
- Premio Speciale Fiesole Narrativa Under 40**
- 2019 Premio UBU** ad Andrea Salvadori per il miglior progetto sonoro/musiche originali **per lo spettacolo Beatitudo**

PUBBLICAZIONI

- 1992 La scena rinchiusa - Quattro anni di attività teatrale dentro il Carcere di Volterra**
a cura di Maria Teresa Giannoni, Tracce Edizioni Piombino 1992.
- 1998 La Compagnia della Fortezza - Dieci anni di teatro,**
a cura di Anna Cremonini, Edizione Millelire - Stampa Alternativa.
La Compagnia della Fortezza
a cura di Valentina Valentini e Letizia Bernazza, edizioni Rubbettino, con videocassetta allegata
- 2001 I buoni e i cattivi**
Libro - catalogo fotografico di Stefano Vaja
- 2003 Progetto Carcere di Volterra**
Libro – catalogo fotografico sulle attività creative nel Carcere di Volterra di Stefano Vaja
- 2005 Elogio alla Libertà**
Libro - catalogo fotografico di Stefano Vaja
- 2008 Il segno inspiegabile**
Libro fotografico di Maurizio Buscarino, Titivillus Edizioni, Corazzano 2008
- 2008 A scene chiuse. Esperienze di teatro in carcere nel mondo**
A cura di Andrea Mancini, Titivillus Edizioni, Corazzano 2008
- 2011 Armando Punzo e la scena imprigionata. Segni di una poetica evasiva**
di Lapo Ciari, la conchiglia di Santiago, San Miniato 2011
- 2013 E' ai vinti che va il suo amore – I primi 25 anni di autoreclusione con la Compagnia della Fortezza di Volterra** di Armando Punzo, Edizioni Clichy, Firenze 2013
- 2015 La città sospesa – Ro.Ro.Ro. Edizione speciale VolterraTeatro 2015.** Edizioni Clichy, Firenze 2015
- 2016 La città ideale – Ro.Ro.Ro. Edizione speciale VolterraTeatro 2016.** Edizioni Clichy, Firenze 2016
- 2017 Le parole lievi. Cerco il volto che avevo prima che il mondo fosse creato,** Carte

PRODUZIONI VIDEO, CD E CD-ROM

- 1993** **Le Voci di dentro - Carte Blanche: cinque anni di teatro nel carcere di Volterra.**
Produzione RAI-TGR in collaborazione con la Provincia di Pisa, regia di Stefano Marcelli. Interventi di Dario Fo e l'On. Mario Gozzini.
- 1994** Documentario della televisione tedesca sul lavoro della Compagnia della Fortezza, produzione EuroKick Milano.
- 1996** **Il Teatro dentro le mura. La Compagnia della Fortezza.**
Film documentario, produzione ZDF, regia Reinard Keller
- 1997** **La Compagnia della Fortezza**
Produzione FABRICA, centro per la ricerca e comunicazione di Oliviero Toscani
- 1998** **Laboratorio Teatrale 1998 - Orlando Furioso**
A cura di P. Catalano e A. Salvadori, produzione Carte Blanche con il sostegno di E.T.I.- Ente teatrale Italiano
- 1999** **Laboratorio Teatrale per la Biennale di Venezia**
produzione RAI-SAT, regia Francesco degli Espinosa
- 2000** **Orlando Furioso - Percorsi di lavoro sullo spettacolo realizzato nel 1998 con gli attori della Compagnia della Fortezza**
CD-ROM a cura di A. Salvadori e V. Di Pasquale produzione "Tracce - rassegna teatro d'autore"- Assessorato alla cultura Comune di Pieve di Cento - U.S.L. n°5 Bologna
- 2003** **Nella tana del lupo**
Documentario sulla Compagnia della Fortezza, regia di Matteo Bellinelli – Televisione Svizzera Italiana
- 2004** **Siamo Fuori dal Tunnel**
Documentario sulla Compagnia della Fortezza, regia Antonia Moro – Un Mondo a Colori Rai Educational
Teatro e Carcere – Appunti per un documentario.
Regia Erika Manoni, produzione Carte Blanche
- 2005** **Balordi**
Film documentario sulla compagnia della Fortezza, regia di Mrjam Kubescha.- Vincitore del Torino Film Festival
- 2005** **Il Libro della Vita** di Armando Punzo e Mimoun El Barouni.
DVD dello spettacolo, regia di Erika Manoni ed Alessandro Bonifazi.
- 2005** **Muss Es Sein Es Muss Sein**
Videoclip, regia di Antonia Moro
- 2006** **I Pescecani, ovvero quello che resta di Bertolt Brecht** di Armando Punzo
DVD dello spettacolo della Compagnia della Fortezza per la collana Teatro In/civile del quotidiano L'Unità
- 2006** **Chant d'amour...Ma chi me lo avrebbe detto a me che avrei fatto l'attore**
Documentario, regia Antonia Moro
- 2008** **Mi interessa Don Chisciotte**
Film-documentario sulla realizzazione dello spettacolo *Pinocchio. Lo spettacolo della Ragione* della Compagnia della Fortezza, regia di Lavinia Baroni
- 2008** **Liberi di creare**
Video trailer sui vent'anni della Compagnia della Fortezza, regia di Lavinia Baroni
- 2010** **Catene come destino**
Documentario sugli attori della Compagnia della Fortezza Mimoun El Barouni e Jamel Bin Salah Soltani, regia di Matteo Bellinelli – Televisione Svizzera Italiana
- 2013** **Hamlice - Musiche sulla fine di una civiltà**
CD - musiche di Andrea Salvadori
- 2013** **Mercuzio non vuole morire**
CD – musiche di Andrea Salvadori
- 2013** **Liberi di creare – 25 anni di teatro della Compagnia della Fortezza**
Video trailer sui venticinque anni della Compagnia della Fortezza, regia di Lavinia Baroni
- 2014** **Santo Genet**
CD – musiche di Andrea Salvadori