

Teatro in carcere - Anno 2022

Relazione attività realizzate

Denominazione del soggetto

ASSOCIAZIONE CARTE BLANCHE ETS

Istituto Penitenziario – tipologia – reparto - sezione detentiva

Istituto Penitenziario	Tipologia	Reparto	Sezione detentiva
VOLTERRA PISA			tutto il Carcere

ATTIVITA' RELIZZATE DI TEATRO IN CARCERE – ANNO 2022

1. Relazione attività realizzate Teatro in Carcere – anno 2022

A.1 PROGRAMMA ANNUALE ATTIVITÀ 2022

Il triennio **22-24** ha rappresentato e rappresenterà un periodo abbastanza unico nella storia della **Compagnia della Fortezza**, giungendo alla fine di un percorso nel quale si è innanzitutto configurata una netta evoluzione della ricerca drammaturgica che, a sua volta, era andata a intersecarsi con le attività e progettualità dei 30 anni. Un periodo nel quale, quindi, l'ordinario ha generato lo straordinario e dove la pratica quotidiana è stata puntellata e arricchita da nuovi fermenti creativi.

L'anno 2021, cosiddetto "ponte" a causa dell'emergenza pandemica ha, nonostante tutte le difficoltà e gli eventi inattesi, aperto nuove possibilità e prospettive sia nella gestione che nella visione.

Ci siamo trovati, quindi, di fronte alla prospettiva di un anno, **il 2022**, e un triennio che potremmo definire veramente epocali, in quanto racchiudono in sé tutta la forza artistica e drammaturgica generate dal lungo periodo di lavoro che attraverso la conflittuale riscrittura di Shakespeare e dei canoni occidentali del teatro, dopo aver viaggiato nelle infinite e sconfinite possibilità di Borges, ispirandosi al viaggio e lasciandosi andare alle visioni e alla forza del Verbo degli Uccelli, configurandosi come una vera e propria saga, ha visto nel **2022** la conclusione del **Progetto NATURAE**, col quale si è concluso un percorso che ha portato a un vero e proprio allontanamento dal teatro e dalla mera rappresentazione, andando a creare un grande racconto poetico: **NATURAE/ la valle della permanenza**.

Un arco narrativo che ha dato forma a un graduale allontanamento da un'idea e da una rappresentazione realistica dell'essere umano per andare verso una progressiva astrazione che facesse emergere potenzialità e "Naturae" quotidianamente sacrificate dalla paura, dalla mancanza di speranza e dall'attuale sfiducia nei confronti dell'uomo. Protagonisti di questa lunga storia sono stati "Lui e il bambino", in un percorso che ha prediletto la creazione di altra realtà alla messa in scena di qualsivoglia attualità sociale, politica, storica. Attuale è (solo) l'uomo che cerca un'altra possibilità. Ed è proprio da questa ricerca di un'altra possibilità che, dopo un lungo viaggio di ricerca, siamo giunti ad un **momento artistico che rappresenta una svolta totale nel modo di fare e concepire il teatro e, allo stesso tempo, una sorta di ritorno alle sue origini e di**

quanto il progetto artistico della Compagnia della Fortezza possa simboleggiare in generale.

Questo prezioso bagaglio drammaturgico, frutto di una lunga e intensa ricerca artistica fatta di eliminazioni, visioni e riscritture e generatrice di un nuovo pensiero, sarà il terreno creativo sul quale si andrà poi ad impiantare il nuovo lavoro artistico che si svilupperà nel successivo biennio 23/24.

Accanto alle attività artistiche della Compagnia della Fortezza hanno trovato sviluppo, di pari passo, una serie di **importanti azioni progettuali che hanno visto la struttura di Carte Blanche protagonista e promotrice di una consistente rete di rapporti territoriali, nazionali ed internazionali**, che ne attestano l'indiscusso ruolo da protagonista sia come **polo culturale nella sua realtà territoriale**, che come **eccellenza nell'ambito della ricerca e sperimentazione teatrale ed artistica, della promozione culturale e della coesione ed inclusione sociale a livello nazionale ed internazionale**.

Questo sviluppo e crescita sono stati possibili grazie all'avvio di percorsi progettuali che con lungimiranza e creatività hanno coinvolto e incrociato i più svariati ambiti mettendoli in relazione, attraverso tematiche comuni, a partire dalla creazione artistica e produzione di spettacoli, e allargando il campo al mondo del sociale, dei giovani, della scuola, della sanità, del welfare, della formazione professionale formale e non formale.

Carte Blanche è ora di fatto una **struttura sempre più riconosciuta e radicata nel proprio territorio di riferimento**, chiamata ai tavoli progettuali di tutta la rete associativa locale, dalle reti di associazioni nazionali delle fondazioni bancarie, dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e dalle strutture socio-sanitarie che intendono puntare a un concetto di salute ampio e lungimirante, che guarda il benessere psicofisico complessivo della cittadinanza, che considera la pratica teatrale e la cultura come elemento fondante della salute dell'individuo e, soprattutto, lo ritiene strumento basilare per la prevenzione della maggior parte dei disagi sociali.

Tra le importanti novità che hanno caratterizzato il 2022 e che segneranno il prossimo biennio, ci preme mettere in evidenza il valore di quattro linee progettuali molto diverse tra loro, ma protese tutte verso una stessa direzione: **ampliare e strutturare gli interventi culturali e di recupero a favore di soggetti appartenenti ad aree di disagio attraverso la pratica teatrale e artistica, esportando il “modello Compagnia della Fortezza” in svariati contesti e realtà.**

- **Il primo** importante progetto che si è svolto in questo senso è quello che l'ha vista protagonista delle attività di Volterra **Prima Città Toscana della Cultura 22**, titolo che è stato attribuito alla città dalla Regione Toscana che le ha riconosciuto i meriti dell'importante candidatura a **Capitale Italiana della Cultura 22** sul tema della **“Rigenerazione Umana”** di cui, appunto, la **Compagnia della Fortezza** fonda uno dei pilastri.
- **La seconda** linea progettuale ha riguardato un insieme di azioni svolte con e per i giovani del territorio al fine di **sviluppare nuovi talenti, favorire il ricambio generazionale, contrastare l'impoverimento culturale dei giovani e delle loro famiglie e prevenire l'abbandono scolastico** attraverso la **pratica teatrale e artistica**.
- **La terza** linea progettuale ha creato, con il sostegno di **ACRI** (Associazione di e Fondazioni di Casse di Risparmio spa), un **progetto pilota** forte di un solido **partenariato a livello nazionale** che vede **capofila Carte Blanche** e come partners altre **16 realtà teatrali italiane** (13 Associazioni Culturali, 2 Teatri Nazionali – Teatro Stabile del Veneto, Teatro Stabile dell'Umbria- e 1 Circuito Teatrale – ACS Abruzzo) che operano in ambito carcerario, **14 carceri diffuse su tutto il territorio italiano** (Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Liguria, Umbria, Abruzzo, Puglia, Sicilia e Sardegna) e **11 fondazioni bancarie** (Fondazione CRVolterra, Fondazione

Con Il SUD, Cariplo, Compagnia di San Paolo, Fondazione Tercas, Fondazione, CariSpezia, CRCuneo, Fondazione di Sardegna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, CRPerugia, Fondazione CariPaRo).

Il progetto prevede laboratori teatrali e corsi di formazione e qualifica professionale ai mestieri del teatro rivolte ai detenuti e che si svolgono, oltre che a Volterra, in tutte le carceri coinvolte, una serie di incontri promozionali, un convegno e una Masterclass di alta formazione rivolta ad operatori teatrali, culturali, del sociale ed agenti di polizia penitenziaria che si svolgono nel carcere di Volterra.

- La quarta linea progettuale è nata dall'avvio, nel **2022**, dei lavori di **realizzazione di un teatro di 250 posti all'interno del carcere di Volterra**. La struttura, aperta anche al pubblico esterno, sarà ovviamente destinata a ospitare le attività laboratoriali, formative e gli spettacoli della Compagnia della Fortezza, ma sarà anche aperta a ospitalità di spettacoli e attività culturali a vario titolo. **Questo progetto è il centro di ogni possibile sviluppo dell'esperienza della Compagnia della Fortezza**. Con la costruzione di questo teatro sarà possibile un maggiore radicamento all'interno del carcere e sul territorio con un maggiore riconoscimento e sviluppo dei risultati conseguiti in oltre trent'anni di lavoro. **L'istituzionalizzazione consentirà un'offerta culturale e formativa più solida e concreta rivolta ai detenuti-attori**.

Di fatto la Compagnia della Fortezza, attraverso la sua pratica artistica e le azioni progettuali da essa generate, è a tutti gli effetti un **Centro nazionale di ricerca, sperimentazione, produzione e formazione teatrale in carcere**. **Il primo e unico in assoluto a livello, non solo europeo, ma anche mondiale in questo ambito.**

Il lavoro di **Armando Punzo** con la **Compagnia della Fortezza**, attraverso l'esercizio di una sperimentazione quotidiana, ha dimostrato come il teatro sia permeabile a ogni forma di contaminazione possibile, finendo per esplorare ambiti inusitati e spiazzanti, mescolando saperi, creando linguaggi nuovi e marcando in modo indelebile il concetto stesso di "arte".

Tale esercizio ha finito, nel tempo, per codificare un metodo originale, oggetto di studio e pratica nelle più svariate discipline, e di ispirazione per centinaia di artisti e operatori.

L'idea che muove tutto è quella di trasformare la memoria di un'esperienza artistica trentennale in un viaggio che attraversa vita e teatro, limiti e ignoto alla ricerca continua di bellezza sublime, profetica e poetica, che si incarna attraverso la pratica artistica per dar luce a un nuovo mondo con le idee forti, luminose, piene d'amore e di energia attraversando, con l'esercizio e la presenza quotidiana, multiformi atti di scena e di arte.

La poetica del lavoro della **Compagnia della Fortezza** continuerà a trovare nutrimento e forza dalla ricerca artistica e dalle tematiche indagate nel **PROGETTO NATURAE** che, giunto ormai al terzo anno di vita, ha continuato a indagare, in un continuo e avvincente percorso drammaturgico condotto da Armando Punzo, sulla natura dell'uomo e su come superare il limite che essa stessa impone e che appare come una delle più atroci condanne.

Attraverso l'arte, l'uomo prova a sognarsi diverso e a far uscire la parte migliore di sé, luminosa e desiderante.

Il percorso è ancora lungo e pieno di sentieri sconosciuti da percorrere e nuove sfide da affrontare.

1. LABORATORIO TEATRALE PERMANENTE ALL'INTERNO DEL CARCERE DI VOLTERRA

2. APERTURE DEL LABORATORIO TEATRALE E PRESENTAZIONE DELLO SPETTACOLO FINALE AL PUBBLICO. ALL'INTERNO ED ALL'ESTERNO DEL CARCERE

3. CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ALLE ARTI E AI MESTIERI DEL TEATRO

4. INCONTRI FORMATIVI, WORKSHOP, STAGE E TIROCINI PER DETENUTI, OPERATORI E STUDENTI, RAPPORTI CON UNIVERSITA' E SCUOLE ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DEL CARCERE CONVEGNO

5. MOSTRE E INSTALLAZIONI

6. ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE E DIVULGAZIONE IN EUROPA E NEL MONDO, PARTENARIATI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

7. ARCHIVIO STORICO DELLA COMPAGNIA DELLA FORTEZZA

8. OSPITALITÀ

8.1 ATTIVITÀ E OSPITALITÀ NEL TEATRO RENZO GRAZIANI - COLLABORAZIONE A MANIFESTAZIONI CULTURALI DESTINATE AI DETENUTI E AL PUBBLICO ESTERNO

8.2 ATTIVITÀ E OSPITALITÀ NEL TEATRO DI SAN PIETRO

9. PIANO PROMOZIONALE E DIVULGATIVO

1) LABORATORIO TEATRALE PERMANENTE ALL'INTERNO DEL CARCERE DI VOLTERRA

Il laboratorio teatrale ha avuto luogo all'interno del carcere di Volterra sin dal 1988 e si svolto durante tutto il corso dell'anno, da gennaio a dicembre 2022, sia alla mattina che al pomeriggio, dal lunedì al sabato, con una media di circa 8 ore giornaliere. La partecipazione è stata molto alta e ha visto una presenza media di 60 detenuti su una popolazione detentiva totale che si mantiene attorno alle 130 unità.

In tempo di covid è stata prevista una turnazione dei partecipanti al laboratorio per gruppi non numerosi e su due turni al giorno per permettere a tutti, circolarmente, di seguire e partecipare.

È stato diretto e condotto da **Armando Punzo** il quale è stato affiancato, durante l'anno, da un nutrito staff di collaboratori artistici, organizzativi e amministrativi, composto in parte da figure professionali che fanno parte della compagnia da più di un decennio e altri che si sono aggiunti in tempi più recenti (garantendo il giusto equilibrio tra esperienza e rinnovamento). Sulla base delle diverse competenze professionali, ciascuno di essi ha interagito con il percorso laboratoriale favorendo la crescita, lo sviluppo ed il consolidamento delle competenze acquisite e da acquisire dai detenuti oltre che a un

continuo processo di permeabilità tra la società reclusa e quella esterna.

Il lavoro propriamente teatrale del laboratorio si è sviluppato a partire dalla lettura di molteplici testi teatrali o letterari a cui hanno fatto da supporto, durante il percorso di studio e di ricerca, la visione di film o di messe in scena teatrali.

I testi scelti sono, in genere, classici del teatro o della letteratura. Le proposte iniziali sono sempre abbastanza variegata in modo da poter consentire, con lo studio e la lettura e poi con il confronto e la discussione analitica, la scelta collettiva del testo sul quale lavorare e ispirarsi nell'elaborazione drammaturgica del nuovo lavoro. La scelta è avvenuta dopo una lunga gestazione, un periodo durante il quale i partecipanti al laboratorio hanno avuto la possibilità di approcciare criticamente la materia attraverso il contenuto delle loro letture e la scelta dei temi che corrispondono di più al loro essere.

Da ciò si è giunti alla elaborazione drammaturgica collettiva del testo.

La messa in scena è divenuta così un naturale sviluppo di questo percorso.

La proposta laboratoriale ha incluso percorsi collegati alla regia, alla drammaturgia, alla recitazione, alla musica, alla coreografia, all'improvvisazione, alla poesia, al trucco, ai costumi, alle scene e al video, nell'ottica di ampliare sempre maggiormente le competenze che sono state passate negli anni ai partecipanti del laboratorio e assecondare le attitudini di quei detenuti che sentono meno nelle loro corde il lavoro drammaturgico, ma si sentono più vicini ad altre professioni teatrali.

2) APERTURE DEL LABORATORIO TEATRALE E PRESENTAZIONE DELLO SPETTACOLO FINALE AL PUBBLICO. ALL'INTERNO ED ALL'ESTERNO DEL CARCERE

Il laboratorio teatrale ha previsto momenti di apertura al pubblico, sia interni che esterni al carcere, e la presentazione dello spettacolo finale:

-->APERTURE DEL LABORATORIO TEATRALE E PRESENTAZIONE DELLO SPETTACOLO FINALE AL PUBBLICO.

Durante l'anno sono stati previsti momenti di apertura del laboratorio allo scopo di creare un continuo confronto intellettuale ed estetico con il pubblico, la stampa, gli operatori e gli addetti ai lavori. Una sorta di osservatorio critico che ha permesso al lavoro di crescere in maniera condivisa.

E' possibile stimare la partecipazione complessiva, in periodo pandemico, a circa 850 persone annue.

Il momento più atteso è stata la presentazione al pubblico del risultato di un anno di lavoro che si è svolta dall'**11 al 17 luglio**, per complessive **7 repliche**, per permettere la visione dello spettacolo a un numero maggiore di pubblico che, stante il contingentamento previsto dal Carcere a causa norme anti covid 19, ha previsto l'accesso a numero di **100 spettatori a replica** per complessivi **700** ospiti.

E' stato presentato il nuovo lavoro della Compagnia della Fortezza che rappresenta la tappa finale del **PROGETTO NATURAE**, con la regia e la drammaturgia di **Armando Punzo**, il cui titolo è "**NATURAE_ la valle della permanenza**".

Anche questo anno si è svolta la Masterclass di alta specializzazione del **Progetto "Per Aspera ad Astra"**, giunto alla sua **5a edizione**.

"Per Aspera ad Astra. Come riconfigurare il carcere attraverso la cultura e la bellezza"

V Edizione

MASTERCLASS DI ALTA SPECIALIZZAZIONE CON LA COMPAGNIA DELLA FORTEZZA

dal 08 al 15 luglio 2022 – Volterra (PI)

ha visto la partecipazione di **15** partecipanti tra registi e operatori teatrali ai quali è stata data la possibilità di approfondire la metodologia e la pratica del lavoro artistico all'interno di un istituto di pena con i detenuti-attori.

Una grande comunità che si è ritrovata, come ogni anno, per produrre non solo un grande evento teatrale, ma dare luogo a un grande miracolo, quello della trasformazione totale del carcere da **Istituto di Pena in Istituto di Cultura**.

--> APERTURE ESTERNE AL CARCERE

Ogni uscita della Compagnia è preceduta e caratterizzata da un lungo ed accurato progetto promozionale nel territorio che la ospita.

Si tratta di azioni a 360° gradi che vanno dalla promozione alla formazione, che vengono sviluppate coinvolgendo università, scuole, pubblico, associazioni teatrali, stampa e operatori. Vengono così organizzati laboratori, workshop, incontri con il pubblico e nelle scuole, proiezioni, mostre ed installazioni, iniziative editoriali, lectio magistralis nelle università.

Si creano così importanti momenti di condivisione e confronto professionali ed intellettuali che vanno ad incidere profondamente sul percorso formativo dei detenuti-attori i quali possono così confrontarsi con la società esterna attraverso una esperienza professionale e grazie al veicolo magico del teatro.

La Compagnia della Fortezza è ospitata nei cartelloni dei maggiori teatri e festival italiani, forte dei prestigiosi riconoscimenti ottenuti e del sempre crescente interesse della critica internazionale.

Nelle tournée della Compagnia della Fortezza, oltre a tutto il personale artistico e tecnico, vengono impegnati dal 15 ai 20 detenuti ed ex-detenuti attori, tutti regolarmente iscritti all'INPS, i quali vengono assunti con regolare retribuzione e contribuzione, e che possono prendere parte alle iniziative grazie all'applicazione dell'art 21 O.P., dopo aver partecipato ai corsi di formazione professionale che Carte Blanche gestisce in carcere.

Per il **2022**, nelle uscite della Compagnia della Fortezza dal Carcere di Volterra per la presentazione degli spettacoli in esterno, sono stati impegnati **dai 10 ai 47 attori – detenuti**, a seconda dello spettacolo presentato e a seconda del contesto:

- **2 aprile 2022 – nell'ambito di Volterra Prima Città Toscana della Cultura 2022 – “VOGLIO SOGNARE UN UOMO”**
concerto event specific di Vinicio Capossela con Armando Punzo e la Compagnia della Fortezza
 - ore 15.00 concerto all'interno del Carcere di Volterra
 - ore 18.00 concerto presso il Teatro Persio Flacco di Volterra.

Alle 15 del pomeriggio si è svolta un'anteprima dello spettacolo serale in Carcere, in diretta streaming, pomeriggio alla presenza di Vinicio Capossela e della sua band che ha visto la partecipazione degli attori della Compagnia della Fortezza e di Armando Punzo, presenti giornalisti della carta stampata, tv, radio e web.

Alle 18 al Teatro Persio Flacco di Volterra, con un teatro sold out, si è svolto il concerto con la partecipazione di Armando Punzo e gli attori della Compagnia della Fortezza.

La partecipazione del pubblico è stata fortissima a giudicare anche dai likes ricevuti, stimata in migliaia di persone per la diretta e di oltre 500 persone in presenza la sera.

- **29 APRILE 2022** – Presentazione del progetto **“Per un Teatro Stabile nel Carcere di Volterra”** - progetto selezionato tra gli 8 progetti italiani più interessanti e innovativi di

rigenerazione urbana a base culturale e sociale.

Progetto presentato al Convegno "Città in Scena" presso il Teatro Studio Gianni Borgna Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, promosso da Mecenate 90

Con l'apertura in luglio e la presentazione al pubblico del resoconto del lavoro annuale della Compagnia della Fortezza si sono aggiunte, nel periodo dal **19 al 31 luglio 2022**, le repliche degli spettacoli della Fortezza a:

➤ **21 luglio 2022 - Peccioli presso Anfiteatro Fonte Mazzola "BEATITUDO"**

n. 1 replica per presenze stimate 1.000

➤ **24 luglio 2022 - Saline di Volterra presso Salina Locatelli "NATURAE"**

n. 2 repliche per una presenza complessiva di 250 persone

➤ **28 luglio 2022 - Lajatico presso il Teatro del Silenzio "NATURAE"**

Armando Punzo e la Compagnia della Fortezza sono stati ospiti del **Teatro del Silenzio di Lajatico nel concerto di Andrea Bocelli.**

Presenza complessiva 11.000 persone

➤ **9 AGOSTO 2022** - presso Marina di Grosseto GR – Forte San Rocco

San Rocco Festival

IL FIGLIO DELLA TEMPESTA di e con Armando Punzo e Andrea Salvadori

➤ **22 SETTEMBRE 2022** - presso il Comune di Peccioli, partecipazione di due attori – detenuti della Compagnia della Fortezza come comparse sul set del film "La Seconda Vita", film del pluripremiato regista pugliese Vito Palmieri, prodotto da Articolture.

➤ **10 OTTOBRE 2022** – consegna del **"PREMIO ANIMA PER IL TEATRO ALLA COMPAGNIA DELLA FORTEZZA"**

con la seguente motivazione: *"Un riconoscimento a una esperienza trentennale, unica nel suo genere e fra le più significative al mondo, per la rilevanza sociale, volta a promuovere la concezione del carcere non solo come luogo punitivo ma soprattutto come prospettiva di riabilitazione, e per i risultati artistici raggiunti, punto di riferimento nella ricerca di un teatro puro e necessario"*

Il Premio giunto quest'anno alla XXI edizione è ideato da «Anima per il sociale nei valori d'impresa» e voluto da Unindustria per valorizzare il contributo delle personalità del mondo dell'arte e della cultura alla crescita etica e alla sensibilità sull'importanza della responsabilità sociale e della sostenibilità come fattori strategici di sviluppo.

➤ **28 OTTOBRE 2022** - **"INCONTRO CON SIMONETTA GOLA, RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE DI EMERGENCY, E I DETENUTI ATTORI DELLA COMPAGNIA DELLA FORTEZZA"**

L'incontro si è svolto in occasione della giornata organizzata dal Gruppo Emergency Volterra durante la quale sono stati dedicati a Gino Strada il viale di accesso all'Ospedale Santa Maria Maddalena e un murale

➤ **30 NOVEMBRE 2022** - Piazza dei Priori, Volterra

"BENVENUTO MARCO CAVALLO"

Volterra accoglie Marco Cavallo in occasione della Festa della Toscana 2022 nell'ambito del Progetto Volterra22 Prima Città Toscana della Cultura

La cerimonia è stata accompagnata dalle letture dei detenuti attori della **Compagnia della Fortezza.**

3) CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER ATTORI E PER LE ARTI E I MESTIERI DEL TEATRO

Carte Blanche propone interventi formativi nel carcere di Volterra fin dal 1993 e dal 2005 è **Agenzia Formativa certificata UNI EN ISO 9001**. I corsi di formazione professionale si integrano e completano il laboratorio teatrale e sono riservati a un numero variabile di detenuti. Nel **2022** sono stati **54**.

Nel **2022** si è svolta una nuova edizione del **Corso diretta da Armando Punzo** e tenuta da un gruppo di collaboratori e docenti di chiara fama, esperti del settore teatrale.

Per i partecipanti è stato previsto un gettone di partecipazione e rilasciato un attestato delle competenze acquisite.

Obiettivo principale è formare gli iscritti in modo da far acquisire loro quelle competenze relative alle arti e ai mestieri del teatro spendibili sul mercato del lavoro.

▪ I MESTIERI DEL TEATRO

Corso di formazione ai mestieri del teatro tenuto da **Armando Punzo**
da gennaio a dicembre 2022

▪ PER ASPERA AD ASTRA 5a edizione – I MESTIERI DEL TEATRO

Corso di formazione ai mestieri del teatro **dal 23 maggio al 19 luglio 2022**

4) INCONTRI FORMATIVI, WORKSHOP, STAGE E TIROCINI PER DETENUTI, OPERATORI E STUDENTI E RAPPORTI CON UNIVERSITA' E SCUOLE ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DEL CARCERE

Gli incontri con il mondo formale (scuole superiori, università, centri di formazione specializzati, etc.) e il mondo non formale (associazioni, teatri e scuole di teatro, etc.) dell'istruzione e della formazione hanno rappresentato uno dei più formidabili strumenti di interazione e reciproca consapevolezza tra il mondo recluso e quello esterno.

Essi sono stati ideati per diversi scopi: per promuovere e divulgare il lavoro e l'esperienza artistica, metodologica e operativa pluriennale della Compagnia della Fortezza e per ribadire l'unicità del **Carcere di Volterra** che si è di fatto trasformato **da Istituto di Pena in Istituto di Cultura**; per offrire ai detenuti - attori della **Compagnia della Fortezza** il confronto con mondi a loro completamente sconosciuti, al fine di promuovere in loro percorsi di trasformazione e rigenerazione umana; per ampliare anche l'offerta formativa a vantaggio dei detenuti.

Ogni anno arrivavano nel Carcere di Volterra centinaia di studenti di ogni ordine e grado, dalle scuole medie alle università, dando luogo così a un flusso continuo che va a ripercuotersi positivamente sull'incremento dell'indotto dell'economia locale.

L'anno **2022**, iniziato all'insegna delle restrizioni dovute alla pandemia, ha visto interrompersi questo flusso, ma si è trattato di una momentanea interruzione in presenza, tenuta però in vita attraverso i collegamenti a distanza con l'ausilio delle piattaforme digitali.

Il rapporto con il mondo universitario e le scuole non è proceduto solo in questa unica direzione. Da moltissimi anni, infatti, il lavoro della Compagnia della Fortezza è oggetto di studio da parte di docenti universitari, studenti, tirocinanti, dottorandi, ricercatori, provenienti da tutto il mondo. Numerosissime le tesi, i testi, le dissertazioni, gli elaborati, le ricerche frutto di tali percorsi, nonché i percorsi di stage, tirocinio e alternanza scuola-lavoro. Rapporti di collaborazione e scambio sono in essere e/o vi sono stati, tra gli altri, con l'Università degli Studi di Firenze, l'Università degli Studi di Bologna, l'Università Commerciale Bocconi di Milano, l'Università di Pisa, la facoltà di design e arti dello IUAV di Venezia, i corsi di laurea Progeas e Prosmart del Polo Universitario di Prato - Facoltà di Lettere dell'Università degli Studi di Firenze -, l'Università Cattolica del Sacro Cuore di

Milano, l'Accademia di Brera, l'Accademia delle Belle Arti di Carrara, l'Università di San Marino, la facoltà di Scienze Umanistiche dell'Università la Sapienza di Roma, l'Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, l'Università dell'Insubria di Varese, l'Università degli Studi di Bergamo, la Scuola di Teatro Sociale Isole Comprese Teatro di Firenze, la Scuola d'Arte Cinematografica Gian Maria Volontè di Roma, Progetto Factory di Lecce, l'Artimbanco di Cecina (LI), l'IIS Carducci di Volterra (PI), la Piccola Scuola di Teatro di Montemurlo (PO), l'ITCS Pacini di Pistoia, l'ISIS Checchi di Fucecchio (PI), l'ITIS da Vinci di Parma, l'IPSIA Pacinotti di Pontedera (PI).

Per adeguarsi in maniera coerente e puntuale a tale continua e crescente ricerca, Carte Blanche | Compagnia della Fortezza ha avviato un importante progetto con l'Università di Bologna/DAMS e le Soprintendenze Archivistiche per la Toscana e per l'Emilia Romagna relativo all'adeguamento dell'Archivio storico della Compagnia, il quale sarà così totalmente digitalizzato e reso accessibile da remoto.

Il lavoro di promozione della Fortezza, ha visto nel corso del **2022 Armando Punzo**, accompagnato dagli stessi detenuti della **Compagnia della Fortezza** o altri suoi collaboratori, impegnato in incontri, workshop, lectio magistralis e a più complessi percorsi formativi in università e scuole. Si è trattato di una parte molto intensa del lavoro di promozione e diffusione che ha visto Punzo, negli anni, tenere lectio magistralis e lezioni presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, l'Università Cattolica di Milano, l'Università degli Studi di Bologna, l'Università degli Studi di Milano, l'Università degli Studi di Firenze - Polo Universitario di Prato, l'Università degli Studi di Salerno, incontri presso altre carceri ai fini di diffondere le buone pratiche (carceri "La Dozza" di Bologna, minorile "Fornelli" di Bari, "Don Bosco" di Pisa, Milano Bollate, Napoli Secondigliano, Paliano -FR-, "Santoro" di Potenza, etc.), incontri, seminari e workshop in scuole, in teatri, con laboratorianti, col pubblico (nelle scuole di Napoli assieme agli operatori della ONG Laici Terzo Mondo, IIS Carducci di Volterra (PI), ITIS Santucci di Pomarance (PI), Centro Teatrale Umbro di Gubbio (PG), progetto Factory a Lecce, Manovalanza a Napoli, Filodrammatici Piacenza, Knockout Atelier/Wintergarten a Livorno, L'Arboreto-Teatro Dimora a Mondaino (RN) solo per citarne una minima parte).

➤ **Milano 25 febbraio – 1 marzo 2022**

EUDOMIA

Seminario per attori condotto da Armando Punzo e organizzato da Utovielab

- **28 GENNAIO 2022** - Progetto Sogni e Bisogni, in collaborazione con Laboratorio Montag. **"BABIJ JAR"** Reading per la Giornata della Memoria al Teatro di San Pietro di Volterra. Letture di racconti di sopravvissuti alla Shoah e ai campi di concentramento. Coinvolti circa 40 studenti del Liceo Carducci di Volterra tra laboratorio e pubblico
- **FEBBRAIO 2022** - Progetto Sogni e Bisogni, in collaborazione con il Centro Ippico di Santa Barbara (Pomarance) – lezioni in classe rivolte agli studenti dell'Istituto Comprensivo di Volterra e Montecatini Val di Cecina, per raccontare l'attività svolte al Centro Ippico. Coinvolte tutte le classi dell'Istituto Comprensivo di Volterra e di Montecatini Val di Cecina
- **1 MARZO 2022** – Progetto Sogni e Bisogni, in collaborazione con il L'Istituto Superiore G. Carducci di Volterra, **Inaugurazione** della tettoia, con relativa pavimentazione, posta nel cortile interno del Liceo G. Carducci di Volterra. Realizzata come luogo di aggregazione e per lo svolgimento di alcune attività di progetto e scolastiche in genere.

- **MARZO 2022** - Progetto Sogni e Bisogni, in collaborazione con il Centro Ippico di Santa Barbara (Pomarance) – lezioni gratuite di Equitazione e Cura del cavallo, rivolte agli studenti dell'Istituto Comprensivo di Volterra e Montecatini Val di Cecina.
Coinvolti tra lezioni di Equitazione e Cura del Cavallo, circa 120 studenti
- **8 e 11 APRILE 2022** - Progetto Sogni e Bisogni, in collaborazione con l'Associazione "Officina Rolandi" –
Ciclo di Lectio Magistralis rivolte agli studenti delle scuole medie e superiori.
8 aprile – Pomarance- Pi, Teatro dei Coraggiosi
11 aprile – Volterra- Pi, Teatro San Pietro
"Traguardi. Leadership e lavoro di squadra"
Lectio Magistralis con Paolo Bettini,
presenze a Pomarance, circa 140 studenti e
presenze a Volterra, circa 160 studenti
- **MAGGIO 2022** - Progetto Sogni e Bisogni, in collaborazione con "Distillerie"
LABORATORIO ALABASTRO ALABASTRAI –
Laboratorio teatrale con Gianni Calastri rivolto agli studenti dell'Istituto Comprensivo di Volterra.
Il laboratorio ha trasferito nozioni di teatro, di musica e movimento ruotando intorno alla tematica dell'alabastro e degli alabastrai.
Coinvolti nel laboratorio 6 studenti dell'Istituto Comprensivo di Volterra.
- **14 e 17 MAGGIO 2022** – Progetto Sogni e Bisogni, in collaborazione con l'Associazione "Officina Rolandi" - Ciclo di Lectio Magistralis rivolte agli studenti delle scuole medie e superiori.
"Arte, Pubblicità, Fortnite e iPhone. Password: CREATIVITA"
Lectio Magistralis con Gianni Bicchi, svolta a Pomarance presso il Teatro dei Coraggiosi il 14 maggio 2022 coinvolgendo circa 160 studenti e
il 17 maggio a Volterra, presso il Teatro di San Pietro coinvolgendo circa 70 studenti
- **27 MAGGIO 2022** – Progetto Sogni e Bisogni, in collaborazione con Panathlon Club Volterra
"INCLUSIONE ed ETICA nello SPORT"
iniziativa organizzata da Panathlon Volterra rivolta agli studenti delle scuole superiori.
Tre campioni italiani dello sport, **Giuseppe (Pino) Porzio** – ex pallanuotista e allenatore di pallanuoto, **Silvia Parietti** – ex ciclista professionista e **Francesca Cipelli** – atleta paralimpica di salto in lungo, hanno incontrato i ragazzi confrontandosi sul tema "Inclusione ed etica nello sport".
L'incontro ha visto inoltre la partecipazione del **giornalista sportivo Franco Esposito** in qualità di moderatore.
Coinvolti circa 200 studenti
- **09 e 13 GIUGNO 2022** - Progetto Sogni e Bisogni, in collaborazione con Laboratorio Montag.
"OSTIA"
Reading dedicato all'opera di P. P. Pasolini.
A cento anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini i giovani del laboratorio teatrale Montag Hanno cercato di suggerire alcune possibili chiavi di lettura e valorizzazione di un universo artistico inesauribile, dalle mille sfaccettature poetiche e con un profondo senso di impegno civile.

Lo spettacolo è un percorso tra musica, poesia e lettura che rappresenta per i ragazzi un'occasione per confrontarsi con aspetti scomodi, ruvidi e dissonanti ma assolutamente imprescindibili della nostra società e della nostra sensibilità.

Coinvolti circa 30 studenti del Liceo Carducci di Volterra tra laboratorio e pubblico

- **dal 14 luglio al 19 luglio 2022 –
“WORKSHOP FOTOGRAFIA”**
Workshop della durata di 40 ore durante il quale i ragazzi hanno appreso nozioni di Fotografia digitale e a fotografare lungo l'arco di una giornata per studiare le varie modalità di "cattura" della luce e delle ombre con riferimento ai paesaggi e alle persone.
12 studenti coinvolti dell'IIS Carducci
- **dal 15 luglio al 17 luglio 2022 –
“WORKSHOP MUSICA E PITTURA”**
Workshop "Paint your music" della durata di 12 ore durante il quale i ragazzi hanno imparato a trasformare in immagini le sensazioni che la musica comunicava loro.
12 studenti coinvolti dell'IIS Carducci
- **4 - 6 AGOSTO 2022 - Progetto Sogni e Bisogni, in collaborazione con “Vai Oltre”,
III edizione di “Anti Social Social Park”.**
- **Dal 03 agosto al 07 agosto 2022 –
“WORKSHOP PERCUSSIONI”**
Workshop della durata di 40 ore durante il quale i ragazzi hanno acquisito nozioni sulla Storia delle percussioni, con attenzione al folclore e all'uso dei tamburi rituali.
Hanno inoltre acquisito elementi sulle varie tipologie di strumento, sulle tecniche, sui suoni e sui differenti “colpi” che gli strumenti possono produrre con i ritmi semplici di base.
Partecipanti: 13 studenti dell'IIS Carducci
- **09 NOVEMBRE 2022 - Progetto Sogni e Bisogni, in collaborazione con Officine Papage
“REBECCA UNO SPETTACOLO AL BUIO”.**
Uno spettacolo al buio che tratta tematiche quali l'emarginazione sociale, la difficoltà di liberarsi da stereotipi e pregiudizi che dominano la società e la stessa famiglia protagonista della narrazione.
Assistere a questo spettacolo spinge il pubblico a interrogarsi sulle dinamiche sociali dominanti in situazioni affini.
Spettacolo rivolto agli studenti delle scuole superiori di Volterra.
Coinvolti circa 50 studenti
- **15 - 18 NOVEMBRE 2022 - Progetto Sogni e Bisogni, in collaborazione con il Gruppo
Volontari Emergency Volterra.
“C'ERA UNA VOLTA LA GUERRA”.**
Uno spettacolo, ma anche e soprattutto un contributo a un'educazione che includa nel suo percorso l'utopia. Ha lo scopo di informare e far riflettere gli studenti sui temi della guerra e della povertà, ma anche sulla possibilità di intervenire per promuovere e affermare i diritti umani essenziali e i valori della solidarietà e della pace.
Spettacolo rivolto agli studenti delle scuole superiori di Volterra e Pomarance.
Coinvolti circa 80 studenti a replica

- **25 e 26 NOVEMBRE 2022** - Progetto Sogni e Bisogni, in collaborazione con l'Associazione "Officina Rolandi" - Ciclo di Lectio Magistralis rivolte agli studenti delle scuole superiori.
"RANDAGI. Il posto delle parole - il coraggio di esplorarsi".
Lectio Magistralis con Marco Amerighi
25/11 Pomarance presso il Teatro dei Coraggiosi il 25 novembre 2022 coinvolgendo circa 140
26/11 novembre a Volterra, presso il Teatro si San Pietro, coinvolgendo circa 60 studenti
- **13/12/2021 – 11/05/2022 –**
"Incontri sui temi della parità di genere e della lotta agli stereotipi"
Incontri nelle classi finalizzati a far prendere consapevolezza prendere consapevolezza ai ragazzi che, in maniera del tutto involontaria, tutti abbiamo degli stereotipi. Attraverso il confronto si è aperta una riflessione su come ancora oggi questi possono influenzarli e diventare così dei pregiudizi. Ciò ha permesso ai ragazzi di evidenziare quali stereotipi siano ancora presenti e come avvenga il passaggio in maniera del tutto automatica verso il pregiudizio.
Coinvolti 150 studenti dell'Istituto Comprensivo di Volterra (plessi di Volterra e Montecatini Val di Cecina)
Servizio gratuito navette per gli studenti per partecipare alle attività del Progetto Sogni e Bisogni

Nel Carcere di Volterra e nel Teatro di San Pietro, gestito da Carte Banche, si sono svolti workshop intensivi e laboratori e si sono rinnovate collaborazioni con associazioni studentesche e gruppi culturali giovanili del territorio:

--> COLLABORAZIONE E RESIDENZA CON ASSOCIAZIONE STUDENTESCA VAIOLTRE!

L'Associazione Culturale VaiOltre! è nata nel 2015 dall'intraprendenza, dall'entusiasmo e dalla passione di circa cinquanta giovani studenti dell'IIS G. Carducci di Volterra, convinti che la cultura sia il primo passo verso il cambiamento. *Vai Oltre* sono due parole che racchiudono un pensiero preciso. Si ha l'impressione, spesso, di non avere realmente possibilità concrete per perseguire un ideale del genere, eppure quando il coinvolgimento dei giovani, forse perché desiderosi di opportunità maggiori e oppressi da una monotonia talvolta insopportabile si fa così forte, può nascere qualcosa di incredibilmente nuovo e interessante. Punta di diamante delle attività dell'Associazione è stata per due anni una rassegna di spettacoli e incontri, dedicata al tema dell'*andare oltre*, interamente programmata e gestita dagli studenti, dalla ideazione, alla raccolta fondi, alla concreta realizzazione. La grande passione, ma soprattutto la competenza e la capacità che contraddistinguono il gruppo, ne fanno un caso unico in Italia, già riproposto e adottato come modello in diversi contesti della penisola. L'affinità etica e poetica tra la storia quasi trentennale di Carte Blanche e la vivacità rigorosa e sorprendente di **VaiOltre!**, che di quella storia sembra aver raccolto tutta l'eredità culturale, hanno innescato un felice sodalizio. Nella primavera del 2016 è stata sperimentata una prima collaborazione tra il direttore artistico Armando Punzo e i giovani studenti che, insieme al regista, hanno dato vita a una straordinaria creazione teatrale collettiva. Il prezioso vincolo culturale nato quasi spontaneamente ha trovato poi nelle varie attività promosse da Carte Blanche e dalla Compagnia della Fortezza, l'occasione per un consolidamento e un rilancio ancora più forte, attraverso un concreto affiancamento dei giovani al team professionale di Carte Blanche, secondo un innovativo modello di startup gestionale unico nel panorama culturale italiano.

- **4 - 6 AGOSTO 2022** - Progetto Sogni e Bisogni, in collaborazione con “Vai Oltre”,
III edizione di “Anti Social Social Park”.

--> THEATRE ACADEMY

Theatre Academy è un progetto di formazione e visione critica promosso dall'Associazione Carte Blanche. Si tratta di un progetto articolato e innovativo che prevede il coinvolgimento degli studenti dell'IIS G. Carducci in un ricco percorso di alfabetizzazione teatrale rivolto ad alcune classi pilota del Liceo Scientifico di Volterra.

--> MONTAG - LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA

Carte Blanche da anni sostiene e ospita nella sua sede le aperture al pubblico del laboratorio di scrittura creativa *Montag* tenuto all'interno dell'IIS G. Carducci di Volterra. Una fucina di lettori e scrittori in erba che muovono i primi passi con la scrittura. Un modo per avvicinare altri giovani consapevoli al teatro e alla letteratura. Queste le attività svolte nel **2022**:

- **28 GENNAIO 2022** – MONTAG

“BABIJ JAR”,

Reading a cura degli studenti del laboratorio Montag

- **09 e 13 GIUGNO 2022** – MONTAG

OSTIA”,

Reading a cura degli studenti del laboratorio Montag

--> STUDENTI IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Nel periodo pre-pandemico sono state attivate convenzioni per progetti di alternanza scuola-lavoro con gli studenti dell'IIS G. Carducci di Volterra. Gli studenti hanno potuto seguire da vicino il lavoro della Compagnia della Fortezza e di Carte Blanche sviluppando capacità e competenze -spendibili in ambito lavorativo ed esperienziale in genere- applicandosi a seconda delle proprie inclinazioni e passioni.

Il perdurare della pandemia non ha permesso l'attuazione di questa proficua collaborazione per l'A.S. 2021 – 2022 né 2022 – 23 ma auspichiamo possa essere ripresa per gli **A.S. 2023 – 2024**.

5) CONVEGNO ALL'INTERNO/ESTERNO DEL CARCERE DI VOLTERRA

Si tratta di un evento molto atteso e di grande richiamo che viene organizzato ogni anno a Volterra in concomitanza con le presentazioni al pubblico degli esiti finali del laboratorio. Alla giornata di convegno parteciperanno pubblico, artisti, addetti ai lavori, operatori, critici, stampa, filosofi, direttori di teatri, musei e biblioteche, rappresentanti di numerose istituzioni al fine di creare un importante momento di riflessione, rielaborazione, azione divulgativa e di approfondimento delle tematiche, attraverso contaminazioni con molteplici ambiti culturali e artistici.

Nel **2022** l'incontro non si è svolto ma l'attività della Compagnia della Fortezza si è estesa al territorio con le rappresentazioni al pubblico degli spettacolo **BEATITUDO** e **NATURAE_ la valle della permanenza** a **Saline di Volterra** e nei **Comuni di Peccioli e Lajatico**.

5) MOSTRE, VIDEO INSTALLAZIONI E INSTALLAZIONI SONORE

Le mostre promuovono l'esperienza della Compagnia della Fortezza con racconti per immagini e si inseriscono tra le tante attività promozionali promosse da Carte Blanche.

Attività 2022:

- **LUGLIO – SETTEMBRE 2022** presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Lajatico “**EFFIMERA**” mostra installativa di costumi e oggetti di scena di Emanuela Dall’Aglio per gli spettacoli della Compagnia della Fortezza di Armando Punzo
- **LUGLIO 2022 – GIUGNO 2023** presso il Centro Storico di Lajatico “**NATURAE – la Compagnia della Fortezza nella Salina di Volterra**” Installazione fotografica dedicata a Naturae. La valle dell’innocenza– grande evento site specific della Compagnia della Fortezza diretta da Armando Punzo, presentato nell’agosto 2020 nel Padiglione Nervi della Salina Locatelli di Saline di Volterra.

6) ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE E DIVULGAZIONE IN EUROPA E NEL MONDO. PARTENARIATI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

L'attività della **Compagnia della Fortezza** e di **Carte Blanche** ha sempre puntato alla **promozione, diffusione e divulgazione a livello internazionale** delle idee e dei risultati raggiunti nei vari settori in cui opera. Gli orizzonti europeo ed extraeuropeo sono quelli che meglio si prestano al concreto riconoscimento dell'eccezionalità di quanto viene realizzato a Volterra e rappresentano il naturale punto di arrivo di un percorso che è fatto di sempre nuove aperture verso l'esterno in senso lato. L'internazionalità dell'esperienza, attraverso la realizzazione di progetti che si rivolgono al di là dei confini nazionali attraverso la costituzione di reti di rapporti a livello europeo ed extraeuropeo, ha assunto col tempo un consistente peso ed una grande importanza in termini di impegno profuso a livello progettuale, di relazioni e rapporti strutturati. Meritano di essere ricordate le partecipazioni reiterate di Punzo presso il carcere libanese di Roumieh e i numerosi incontri con le commissioni governative del paese, per dare la sua consulenza e il proprio sostegno alla regista Zeina Daccache, con lui formatasi e desiderosa di essere affiancata da Punzo sia per progetti artistici quanto per iniziative di tipo legislativo; percorso simile quello di Jacqueline Roumeau Cresta, regista cilena fondatrice di CoArTre, associazione attiva con un importante progetto di teatro nel carcere di Santiago del Cile, in permanenza a Volterra per un lungo periodo al fine di apprendere la metodologia di Armando Punzo e della Compagnia della Fortezza e la poi conseguente partecipazione di Punzo quale ospite speciale al primo simposio sudamericano di teatro in carcere in Cile; le reti create per progetti europei quali *Theatre and Jail in Europe: training, development and diffusion of innovative methodologies* (Socrates Grundtvig 2004-2006), *The prison, from penal institute to cultural place* (LLP Grundtvig 2013-2015, un partenariato di apprendimento a livello europeo che si è occupato dell'esportabilità di modelli consolidati anche in altri settori oltre a quello teatrale con la collaborazione delle seguenti prestigiose strutture: Fondazione Michelucci (Firenze, Italia), Theatre de l'Opprimé (Parigi, Francia), Aufbruch (Berlino, Germania), London Shakespeare Workout (Londra, Gran Bretagna), strutture che operano in ambito artistico e culturale e che si occupano a vario titolo di realtà carcerarie e di arte nei luoghi di disagio), *The untold story of forgotten behind bars* (partenariato internazionale conclusosi nel 2016 con CATHARSIS - Lebanese Center for Drama Therapy, il cui obiettivo è stato quello di riformare in senso migliorativo il sistema legislativo libanese per quel che concerne il trattamento riservato ai condannati all'ergastolo e ai malati di mente riconosciuti colpevoli di crimini a partire dalle più innovative e attente soluzioni poste a tali problemi dalle legislazioni europee, in primis quella italiana, prevedendo interazioni e confronti tra il Ministero della Giustizia italiano e il Ministero degli Interni libanese), *Art and Culture in Prison* (Carte Blanche è invitata a parteciparvi nel 2010 con un contributo della Compagnia della Fortezza su invito della Fondazione Michelucci (capofila del progetto, Firenze) tramite la Regione Toscana (partner), in particolare tramite il coinvolgimento del Coordinamento Regionale Teatro e Carcere. Il progetto puntava alla conoscenza e alla valorizzazione dello spazio culturale

promosso all'interno delle carceri delle diverse realtà nazionali, allo sviluppo di relazioni di collaborazione internazionale tra i diversi attori che contribuiscono a promuovere le varie attività, alla promozione delle produzioni interculturali e alla circolazione dei prodotti artistici realizzati. Altri partner, Manchester College (Inghilterra), The Prison Art Foundation (Inghilterra), Berliner Literarische Aktion (Germania), Department de Justicia Autonomous Government de Catalunya (Spagna).

→ Nel 2017 si sono conclusi i lavori del partenariato europeo avviati nel 2015 con il progetto *Festivals. Pas-de-deux européen économique et culturel* (Programma Erasmus+/Partenariati strategici transettoriali) che ha l'obiettivo di creare una rete tra strutture operanti nella gestione organizzativa, artistica e promozionale di eventi culturali di portata internazionale, al fine di stilare un manuale di buone pratiche e determinare un modello di cooperazione e comunicazione tra tutti i partner che possa essere esportabile ad altre realtà e che possa fungere da moltiplicatore a livello promozionale e formativo per gli operatori del settore. Nel progetto, oltre a Carte Blanche, sono coinvolti il capofila Theatre de l'Opprimé (Parigi, Francia), Frati-Ribeiro (Madeira, Portogallo), l'Università Lumière Lyon 2 di (Lione, Francia), Parodi & Partners (Bruxelles, Belgio) e Kubik Fabrik (Madrid, Spagna)

Il **2022** ha visto la partecipazione di **Armando Punzo** a due importanti appuntamenti europei:

➤ **19 settembre 2022**

Forum Culturale TTT di Madrid – Spagna

Master conference di **Armando Punzo** all'Istituto Italiano di Cultura di Madrid per raccontare l'esperienza della **Compagnia della Fortezza**.

Un meeting internazionale al quale hanno partecipato alcune tra le più importanti realtà culturali, tra cui Eugenio Barba dell'Odin Teatret, che hanno ridisegnato con il loro agire, resistente e visionario, la storia del teatro.

➤ **Dal 20 al 24 settembre 2022**

Magdalena Project 2022, Ayllon – Spagna

Armando Punzo ha partecipato all'importante appuntamento internazionale che annualmente si svolge in Spagna come regista della **Compagnia della Fortezza**.

7) ARCHIVIO STORICO DELLA COMPAGNIA DELLA FORTEZZA.

Nel 2013 Carte Blanche/Compagnia della Fortezza ha avviato un importante progetto con l'Università di Bologna/DAMS e le Soprintendenze Archivistiche per la Toscana e per l'Emilia Romagna relativo all'adeguamento e alla valorizzazione dell'archivio storico della compagnia. Tale adeguamento prevede diversi step (in accordo con i protocolli specifici previsti), ovvero la ricognizione, l'inventariazione, il riordino, il ricondizionamento fino alla migrazione su supporto digitale (digitalizzazione) e accessibilità da remoto del vastissimo patrimonio documentario, fotografico, audiovisivo, epistolare prodotto nel corso degli anni e detenuto da Carte Blanche.

Il progetto è nato principalmente come necessità: da un punto di vista molto pratico, dare una "forma" ed un "criterio" di conservazione e ordine ad una quantità vastissima di materiale la cui crescita diviene proporzionalmente maggiore con l'incedere del tempo e la semplificazione che le nuove tecnologie permettono di fare sia della produzione quanto della documentazione delle attività svolte/materiali prodotti. Ma soprattutto dalla necessità di evitare la dispersione di un patrimonio enorme, tramite il quale sarebbe stato possibile leggere e ricostruire la storia unica di un'esperienza altrettanto unica, onde garantirne memoria e lascito a chi in futuro vorrà lavorare seguendo l'originale e innovativo esempio metodologico offerto da Carte Blanche/Compagnia della Fortezza.

La preziosità di tale patrimonio e del percorso intrapreso per la sua archiviazione è stato fin da subito avvalorato del procedimento intrapreso dalla Soprintendenza Archivistica per la Toscana tramite il quale, in data 30 settembre 2014, l'archivio dell'Associazione Carte Blanche è stato dichiarato "di interesse storico archivistico di particolare importanza" (decreto n°440/2014), decretandone, pertanto, il prestigio sul territorio nazionale.

Il progetto segna, quindi, un passo decisivo sia verso la messa in sicurezza quanto verso la valorizzazione del patrimonio storico di quasi trent'anni di lavoro della Compagnia, patrimonio che viene così messo a disposizione del mondo della ricerca, dell'università e di qualsivoglia portatore di interesse, rappresentando uno strumento formidabile per il riattivare la funzionalità di quanto sviluppato fino ad oggi.

Il progetto, in fase avanzatissima, va verso la digitalizzazione dell'ultima parte di materiale audiovisivo (con la previsione, in futuro, di ricomprendervi anche la parte fotografica e il cartaceo) e il prossimo trasferimento della parte cartacea in un fondo messo a disposizione dal Comune di Volterra.

Sede dell'archivio storico della Fortezza è divenuta la **Biblioteca Guarnacci**, i cui locali sono stati messi a disposizione dal Comune di Volterra, e il **28 luglio** dello scorso anno ne è stata effettuata l'inaugurazione.

La sede ufficiale nella Biblioteca Comunale Guarnacci di Volterra è divenuta un luogo di studio, ricerca e consultazione permanente sempre aperto al pubblico oltre che a studenti e ricercatori. Nella sede sono attive due postazioni informatiche attraverso le quali è possibile collegarsi con accesso diretto all'archivio digitale dell'Università di Bologna.

- **11 LUGLIO – 31 LUGLIO 2022** - presso l' Archivio Storico della Compagnia della Fortezza Biblioteca Guarnacci – Volterra

“DENTRO LA STORIA”

visite all' archivio storico della Compagnia della Fortezza e videoinstallazione di Stefano Vaja”

8) OSPITALITA'

8.1) ATTIVITÀ E OSPITALITÀ NEL TEATRO RENZO GRAZIANI - COLLABORAZIONE A MANIFESTAZIONI CULTURALI DESTINATE AI DETENUTI E AL PUBBLICO ESTERNO

Il **Teatro Renzo Graziani**, inaugurato all'interno del Carcere di Volterra nel giugno 2008 nell'ambito delle celebrazioni per il ventennale dell'attività della Compagnia della Fortezza, oltre ad essere la fucina dell'attività laboratoriale e degli incontri formativi riservati ai detenuti della **Compagnia della Fortezza** ospita assieme ad altri spazi manifestazioni ed eventi culturali (spettacoli, performance, convegni, proiezioni, mostre, etc.) destinati sia alla popolazione detenuta quanto al pubblico esterno.

Non si deve trascurare, infatti, di curare il momento dell'apprendimento nella dimensione della collettività sociale. Il detenuto deve poter applicare gli strumenti appresi durante la pratica quotidiana delle attività formative della **Compagnia della Fortezza** al fine di sviluppare uno spirito costruttivo e critico rispetto al proprio percorso. Assistere, partecipare e/o collaborare alla realizzazione di tali manifestazioni e poterlo fare condividendo l'esperienza con il pubblico esterno -a sua volta portatore di altri strumenti di analisi, di punti di vista e opinioni- è uno dei risvolti più virtuosi del percorso trattamentale del detenuto coinvolto.

Da un altro punto di vista, questa non è altro se non l'espressione della graduale trasformazione che il carcere di Volterra sta subendo affrancandosi sempre più dall'immagine di Istituto di Pena e attestandosi quale Istituto di Cultura.

8.2) ATTIVITÀ E OSPITALITÀ NEL TEATRO DI SAN PIETRO

Da considerarsi essenzialmente come una espansione esterna dello spazio teatrale sito all'interno del Carcere di Volterra, il **Teatro di San Pietro** ospita prove, aperture, studi e incontri tematici collegati al lavoro della Compagnia della Fortezza, oltre che percorsi laboratoriali e di formazione

Fin dall'anno della sua fondazione (1987), **Carte Blanche** dispone del **Teatro di San Pietro**, sala teatrale di 100 posti (immediatamente adiacente agli uffici e posta a meno di 30 metri dal Carcere di Volterra), utilizzata come sala prove, per l'ospitalità di artisti e compagnie, residenze teatrali, accoglienza ed il supporto di iniziative promosse da realtà culturali del territorio.

In trent'anni il **Teatro di San Pietro** ha ospitato spettacoli, prove, residenze, incontri e convegni della Compagnia della Fortezza con pubblico e studenti ed è stato talvolta utilizzato come laboratorio per la realizzazione e la creazione di scene e costumi. Grandi nomi del teatro internazionale accanto a giovani gruppi.

Compagnie teatrali, ensemble e gruppi musicali possono utilizzare la sala provando e realizzando studi e/o spettacoli; ancora oggi funge da spazio destinato alla presentazione di spettacoli e performance artistiche e alla promozione di attività editoriale e culturale tout court; accoglie allievi di scuole di teatro che vengono a Volterra per svolgere master class e laboratori intensivi.

Sul territorio, accoglie associazioni e gruppi che svolgono attività teatrali, musicali, coreutiche e corali; ospita laboratori e spettacoli per bambini; laboratori e presentazioni di attività extra didattiche delle scuole; laboratori musicali permanenti e temporanei per i giovani e meno giovani, incontri e eventi aperti al pubblico.

Attività di ospitalità 2022:

- **27 GENNAIO 2022** – Teatro dell'Anima con
“**KADDISH**”
concerto in versi di e con Fabrizio Parrini, alla fisarmonica Michele Bracciali
- **26 FEBBRAIO 2022** – Guascone Teatro con
“**URGE come dal nichilismo cosmico passammo alla torta Sacher**”
di e con Andrea Kaemmerle e Francesco Bottai
- **22 APRILE 2022** –
“**C'ERA UNA VOLTA LA GUERRA**”
con Mario Spallino, drammaturgia e regia di Patrizia Pasqui per Emergency
“Fatti, personaggi, riflessioni, dialoghi, canzoni. Uno spettacolo teatrale per ripercorrere la storia di questi ultimi decenni e mostrarci che la guerra non è inevitabile.
- **07 MAGGIO 2022** –
“**AQUARAGGIA**”,
Presentazione del libro di poesia di Nicola Pineschi
- **dal 06 al 13 AGOSTO 2022**
MASTERCLASS di MUSICA BAROCCA
- **16 SETTEMBRE 2022**
EVENTO POLITICO con Alessandra Nardini e Nicola Fratoianni
- **dal 01 al 09 OTTOBRE 2022**
PROGETTO “**DEPOSIZIONE BALLO 1521**” Progetto Ideato da Virgilio Sieni

- **08 OTTOBRE 2022**
“Performance **DEPOSIZIONE 1**” Progetto Ideato da Virgilio Sieni
- **26 NOVEMBRE 2022**
“**RANDAGI**” Presentazione del libro “Randagi” di Marco Amerighi
- **09 DICEMBRE 2022**
“**UN GRAMSCI MAI VISTO**”
di e con Angelo D'Orsi
- **15 DICEMBRE 2022**
“**E DOPO MAIALE, MAIAKOVSKY, MALFATTO CONTINUARONO GLI ALTRI FINO A LEGGERMI...**”
letture di scrittura creativa di un gruppo, ai tempi del Covid.
A cura di Inclusione Graffio E Parola Onlus
- **19 DICEMBRE ORE 21.15**
“**BARENZIA un incontro tra jazz e flamenco**”
Toscana Produzione Musica

9) PIANO PROMOZIONALE E DIVULGATIVO

Il piano promozionale e di divulgazione delle attività è molto articolato e si fonda sulle seguenti azioni:

Realizzazione materiali video in DVD sulle attività svolte

Tutte le attività sono riprese da più operatori. A fine anno vengono realizzati uno o più video e promo in formato dvd che raccolgono le attività svolte durante l'anno. I video sono messi a disposizione per la ricerca e lo studio e presentati durante le conferenze, gli stages, gli incontri e i convegni. Alcune parti sono pubblicate sui vari social e canali web e le versioni integrali sono salvate, digitalizzate e inserite nel percorso di archiviazione sviluppato con l'Università di Bologna.

Realizzazione di materiale fotografico sulle attività svolte

La Compagnia si avvale di un fotografo ufficiale oltre che di altri professionisti dell'immagine che gravitano da anni intorno alla struttura e che hanno prodotto un materiale di valore e portata inestimabile (book, mostre, dossier e reportage di portata nazionale e internazionale).

Si conta sulla collaborazione di almeno altri 5 fotografi professionisti, oltre al fotografo ufficiale, e di un affezionato gruppo fotografico amatoriale del territorio che segue con curiosità il lavoro di Carte Blanche e che amplifica la diffusione a livello locale. Tutto il materiale è salvato, digitalizzato, opportunamente conservato e diffuso su vari canali (stampa, mostre, siti e social network).

Adeguamento del sito della Compagnia della Fortezza, blog e social network

Oltre al sito ufficiale www.compagniadellafortezza.org, sul quale è in atto un completo lavoro di restyling, la Compagnia della Fortezza ha inoltre una pagina Facebook arrivata ad oggi a oltre 5000 fans e un blog che vanta di oltre 500 accessi giornalieri, un account Instagram, un account Flickr e un account Twitter oltre che vari gruppi chiusi o aperti su Facebook che rispondono a varie attività promosse e una newsletter con 6000 contatti

Divulgazione del materiale promozionale e nuove strategie di comunicazione

Tutto il materiale promozionale prodotto è divulgato e distribuito a livello nazionale ed internazionale. A tal proposito l'**Associazione Culturale Carte Blanche** si avvale di un ufficio promozionale, di un ufficio stampa costituito da un team di professionisti del settore e da anni si avvale dei servizi di Eco della Stampa S.p.A., uno tra i più importanti operatori

europei nell'industria del Media Monitoring, che ha permesso un sistema di raccolta, monitoraggio e archiviazione della corposa e prestigiosa rassegna stampa che vanta centinaia e centinaia di articoli su testate nazionali ed internazionali.

Carte Blanche si avvale, inoltre, di collaboratori che si occupano di selezionare tra tutta la rassegna stampa prodotta i più significativi articoli realizzati al fine di elaborare - a fianco di tutta la ricerca analitica ed un archivio storico capillare e documentato - anche una rassegna stampa agile on line e cartacea immediatamente fruibile e consultabile.

Sono state adottate, inoltre, nuove strategie di comunicazione consolidando una già ampia riconoscibilità mediatica, intensificando le attenzioni della critica e della stampa nazionale ed internazionale televisiva e radiofonica.

Nel corso del 2020, e seguentemente nel 2021 per la partecipazione di **Volterra** alla candidatura di **Capitale Italiana della Cultura 2022, di cui l'esperienza della Compagnia della Fortezza ha rappresentato un elemento distintivo pregnante**, nel più ampio progetto "**Per una ri-generazione umana**", e per il **2022** anno in cui la Regione Toscana ha decretato **Volterra Capitale Regionale della Cultura**, sono andati incrementandosi in modo significativo gli articoli su carta stampata e online, le pubblicazioni su riviste specializzate e la forte diffusione dell'attività sul web, ma anche l'intensificarsi delle partecipazioni di **Armando Punzo** a trasmissioni televisive e radiofoniche, che hanno presentato approfondimenti sulla **Compagnia della Fortezza**.

RASSEGNA STAMPA 2022

<http://www.compagniadellafortezza.org/new/anno/2022/>

LINK VIDEO

Naturae la valle della permanenza - carcere di Volterra PI

<https://youtu.be/fBbHDcHxKps>

Naturae la valle della permanenza - evento site specific per la Salina

Locatelli, Saline di Volterra Pi

<https://youtu.be/ZLX3aGhIH14>

La **Compagnia della Fortezza** nel servizio del **TgR Toscana** su INFINITO il concerto di Andrea Bocelli al **Teatro del Silenzio**.

<https://www.facebook.com/CompagniaDellaFortezza/posts/pfbid0iP5bFpVGf7xQVyrw4Bp9HUKvBKygjUrQrRUTTY6q5pJxD9Rz7uqfrebcZozX5x2uI>

Nel **2022** Volterra diventa la **prima città Capitale della Cultura della Toscana**.

Il riconoscimento di un percorso culturale straordinario che unisce la fondazione etrusca, lo sviluppo dell'epoca romana, le innovazioni rinascimentali **e le sperimentazioni in campo culturale e sociale** che ancora oggi la vedono protagonista.

"Italia. Viaggio nella bellezza", in onda in prima visione questa sera **#21novembre** alle 21.10 su **#RaiStoria**.

<https://www.facebook.com/raistoria/videos/452273443526354>

PHOTOGALLERY

<http://www.compagniadellafortezza.org/new/immagini-e-parole/photogallery/photogallery-spettacoli/naturae-la-valle-della-permanenza-iv-quadro/>