

CARTE BLANCHE COMPAGNIA DELLA FORTEZZA

PROGRAMMA ANNUALE ATTIVITÀ 2020

UN ANNO PER CAMBIARE

Un grande lavoro teso ad un maggiore consolidamento delle attività della Compagnia della Fortezza, alla promozione e diffusione della metodologia artistica ed operativa ed uno slancio progettuale verso traiettorie future caratterizzano questo anno di attività, il quale si pone come importante chiave di volta per questa compagnia che in oltre trent'anni di attività ha scritto nuove e importanti pagine nella storia del teatro.

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 ad un nuovo mondo con le idee, forti, luminose e piene d'amore e di energia, attraversando, con l'esercizio e la presenza quotidiana, multiformi atti di scena e di arte.

- 1) LABORATORIO TEATRALE PERMANENTE ALL'INTERNO DEL CARCERE DI VOLTERRA**
- 2) APERTURE DEL LABORATORIO TEATRALE E PRESENTAZIONE DELL'ESITO FINALE AL PUBBLICO INTERNAMENTE ED ESTERNAMENTE AL 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 E INIZIATIVE EDITORIALI**
- 5) CONVEGNO**
- 6) MOSTRE E INSTALLAZIONI**
- 7) ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE E DIVULGAZIONE IN EUROPA E NEL MONDO, PARTENARIATI NAZIONALI E INTERNAZIONALI**
- 8) LABORATORIO PER I DEGENTI-DETENUTI DELLA REMS E DEL REPARTO MOREL 3 DELL'OSPEDALE DI VOLTERRA**
- 9) ARCHIVIO STORICO DELLA COMPAGNIA DELLA FORTEZZA**
- 10) OSPITALITÀ**
- 11) PIANO PROMOZIONALE E DIVULGATIVO**

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

Il laboratorio teatrale ha luogo all'interno del carcere di Volterra sin dal 1988 e si svolge durante tutto il corso dell'anno, da gennaio a dicembre, sia alla mattina che al pomeriggio, dal lunedì alla domenica, con una media di circa 8 ore giornaliere. La partecipazione è molto alta e vede una presenza media di 100 detenuti su una popolazione detentiva totale che si mantiene attorno alle 130-140 unità.

È diretto e condotto da Armando Punzo il quale è 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 affiancati in tempi più recenti (garantendo il giusto equilibrio tra esperienza e rinnovamento). Sulla base delle diverse competenze professionali, ciascuno di essi interagisce con il percorso laboratoriale favorendo la crescita, lo sviluppo ed il consolidamento delle competenze acquisite e da acquisire dai detenuti oltre che un continuo processo di permeabilità tra la società reclusa e quella esterna.

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

I testi che vengono scelti sono in genere classici del teatro o della letteratura. Le proposte iniziali sono sempre abbastanza variegate, 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 avviene, infatti, dopo una lunga gestazione, un periodo durante il quale i partecipanti al laboratorio hanno la possibilità di approcciare criticamente la materia attraverso il contenuto delle loro letture e di scegliere quali sono i temi che corrispondono di più al loro essere.

Da ciò si giunge poi alla elaborazione drammaturgica collettiva del testo.

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

La proposta laboratoriale include 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 ed assecondare le attitudini di quei detenuti che sentono meno nelle loro corde il lavoro drammaturgico, ma si sentono più vicini ad altre maestranze teatrali.

2) APERTURE DEL LABORATORIO TEATRALE E PRESENTAZIONE DELL'ESITO FINALE AL PUBBLICO INTERNAMENTE ED ESTERNAMENTE AL CARCERE

Il laboratorio teatrale prevede dei momenti di apertura al pubblico interni ed esterni al carcere:

--> APERTURE AL PUBBLICO INTERNE AL CARCERE DI VOLTERRA

L'apertura più attesa sarà come di consueto quella di fine luglio. Il nuovo lavoro della Compagnia della Fortezza sarà la prima tappa del PROGETTO NATURAE, con la regia e la drammaturgia di Armando Punzo, presentato lo scorso anno in forma di ouverture:

"L'evoluzione non si è arrestata. Ogni generazione ha una nuova sfida all'orizzonte, a noi spetta il compito di superare l'Homo Sapiens per andare incontro all'Homo Felix": queste le parole del regista e drammaturgo per raccontare il suo nuovo percorso di ricerca artistica.

Nel corso dell'anno si stima che possano assistere ai vari momenti di apertura del laboratorio circa 3000 persone.

--> 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 dai 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 in questione grazie all'applicazione dell'art. 21 O.P., dopo aver partecipato ai corsi di formazione professionale che Carte Blanche gestisce in carcere.

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 9001:2015. I corsi di formazione professionale si integrano e completano il laboratorio teatrale e sono riservati a un numero variabile di detenuti (in media 30).

Come per il 2019, anche il corso 2020 sarà diretto da Armando Punzo e tenuto da un gruppo di collaboratori e docenti di chiara fama esperti del settore teatrale. Per i partecipanti sarà previsto un gettone di partecipazione e rilasciato un attestato delle competenze acquisite.

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

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 rappresentano uno dei più formidabili strumenti di interazione e reciproca consapevolezza tra il mondo recluso e quello esterno.

Essi sono pensati 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 ad essi completamente sconosciuti, al fine di promuovere in essi percorsi di trasformazione e rigenerazione umana; per ampliare anche l'offerta formativa a vantaggio dei detenuti.

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

Ma il rapporto con le Università e le scuole non va in quest'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, 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 ed adeguata 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.

Inoltre il lavoro di promozione della Fortezza vede nel corso dell'anno Armando Punzo, anche accompagnato dagli stessi detenuti della Compagnia della Fortezza o altri suoi collaboratori, impegnato in incontri, workshop, lectio magistralis finanche a più complessi percorsi formativi in università e scuole. È 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 laboratori, 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).

Nel 2020 continuerà una incessante attività laboratoriale nonché di workshop, incontri e iniziative editoriali in tutta Italia, nel Carcere di Volterra e nel Teatro di San Pietro.

Di seguito solo alcune delle date confermate:

- 17 gennaio

presentazione del libro

Un'idea più grande di me. Conversazioni con Rossella Menna – Luca Sossella Editore, Vada (LI) – Teatro Ordigno

- 24 gennaio

presentazione del libro *Un'idea più grande di me. Conversazioni con Rossella Menna* – Luca Sossella Editore, Bologna – Libreria Ambasciatori

- 25 gennaio

presentazione del libro *Un'idea più grande di me. Conversazioni con Rossella Menna* – Luca Sossella Editore, Pistoia – Lo spazio di Via dell'Ospizio

- 31 gennaio

presentazione del libro *Un'idea più grande di me. Conversazioni con Rossella Menna* – Luca Sossella Editore, Reggio Emilia – Casa delle Storie

- 1 febbraio

presentazione del libro *Un'idea più grande di me. Conversazioni con Rossella Menna* – Luca Sossella Editore, Roma – Palazzo delle Esposizioni

- 3 febbraio

Anime Salve

proiezione del docufilm di Domenico Iannacone (Rai3)

Bellinzona (Svizzera) – Teatro Sociale

- 14 febbraio

Il Figlio della Tempesta

concerto spettacolo per i trent'anni della Compagnia della Fortezza di e con Andrea Salvadori e Armando Punzo

Bellinzona (Svizzera) – Teatro Sociale

- 15 e 16 febbraio

Da Homo Sapiens a Homo Felix

laboratorio teatrale con Armando Punzo

Bellinzona (Svizzera) – Teatro Sociale

- 25 e 26 febbraio

Incontro sulle buone pratiche di Teatro in Carcere

Palermo - Associazione Bacchanica

- 28 febbraio

presentazione del libro *Un'idea più grande di me. Conversazioni con Rossella Menna* –

Luca Sossella Editore, Rovereto (TN) – Libreria Arcadia

- 29 febbraio

presentazione del libro *Un'idea più grande di me. Conversazioni con Rossella Menna* –

Luca Sossella Editore, Trento – Spazio Off

- 30 e 31 marzo

Incontro sulle buone pratiche di Teatro in Carcere

Milano - Casa di Reclusione di Milano Opera

- 1 e 2 aprile

Incontro sulle buone pratiche di Teatro in Carcere, Sarzana (SP) - Teatro degli Impavidi

Il Figlio della Tempesta

concerto spettacolo per i trent'anni della Compagnia della Fortezza di e con Andrea Salvadori e Armando Punzo

La Spezia - Centro Dialma Ruggiero

- 16 aprile

Il Figlio della Tempesta

concerto spettacolo per i trent'anni della Compagnia della Fortezza di e con Andrea Salvadori e Armando Punzo

Milano - Casa di Reclusione di Milano Opera

Nel Carcere di Volterra e nel Teatro di San Pietro gestito da Carte Banche si svolgeranno inoltre workshop intensivi, laboratori e si rinnoveranno 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 contraddistingue 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.

--> 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.

Per il triennio 2019 - 2021 il progetto *Theatre Academy* sarà in parte convogliato nelle attività realizzate all'interno dell'ambizioso **Sogni e Bisogni**, un progetto con capofila Carte Blanche e un partenariato di 31 soggetti, sostenuto da Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, che agirà sui territori dell'Alta Val di Cecina (comuni di Volterra, Pomarance, Montecatini Val di Cecina, Castelnuovo Val di Cecina e Monteverdi Marittimo).

--> SOGNI E BISOGNI

Sogni e bisogni è un progetto che mira a contrastare la dispersione scolastica, prevenirne l'abbandono, abbattere l'isolamento sociale e culturale e arginare la povertà culturale attraverso attività orientate allo sviluppo della creatività e della progettualità e alla valorizzazione dei talenti.

Su 860 progetti presentati per il Bando Adolescenza, orientato alla creazione di misure volte a fronteggiare il fenomeno della povertà educativa e culturale nella fascia di età 11-17 su tutto il territorio nazionale, Sogni e Bisogni è stato uno degli 86 selezionati, primo in Toscana, dove ne sono stati selezionati solo 5. L'intervento è pensato con un approccio di integrazione attiva tra studenti, famiglie e educatori per una complessiva "messa a sistema" di azioni che prevedono attività sia nelle scuole che in spazi su tutto il territorio. Nella stesura della proposta, i progettisti di Carte Blanche hanno incardinato tutte le azioni previste avendo come riferimento culturale e operativo il modello maturato in trent'anni di esperienza con la Compagnia della Fortezza, modello che ha dimostrato come la cultura può essere un formidabile strumento per contrastare il disagio in ogni forma. A partire da questo, è stato possibile convogliare attorno al progetto tutte quelle esperienze, di cui pure il tessuto associazionistico dell'Alta val di Cecina è ricco, in grado di offrire un valore aggiunto all'idea di partenza. Si è quindi elaborata una modalità di intervento basata sul concetto di "buon maestro": il maestro è guida, riferimento, chiunque sia in grado di insegnare qualcosa per esperienza, competenza, autorevolezza che gli vengono riconosciute. Proprio questo è stato uno degli elementi maggiormente apprezzati in fase di valutazione unitamente all'innovatività complessiva del progetto e alla capacità di creare un partenariato tanto ampio quanto "ragionato". Per la prima volta si è riusciti a realizzare sul territorio dell'Alta Val di Cecina un partenariato con soggetti protagonisti in grado di concordare su idee e azioni che avranno luogo nell'arco dei prossimi anni.

--> 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.

--> STUDENTI IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Si attiveranno convenzioni per progetti di alternanza scuola-lavoro con gli studenti dell'IIS

G. Carducci di Volterra. Gli studenti potranno 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.

--> LABORATORIO DI PERCUSSIONI "PERCUSSIONI"

Laboratorio rivolto a bambini, ragazzi e adulti per espandere le competenze ritmiche, la percezione del tempo e la capacità di creare/improvvisare in gruppo. Si struttura in lezioni individuali e di gruppo che vengono svolte nel Teatro di San Pietro a Volterra e gestite dal musicista Marzio Del Testa e da altri due codocenti. I docenti e alcuni studenti del laboratorio prenderanno parte alle prove aperte della Compagnia della Fortezza e a momenti di studio del laboratorio teatrale della Compagnia.

5) LABORATORIO PER I DEGENTI-DETENUTI DELLA REMS E MOREL 3 DI VOLTERRA

Dopo una attenta riflessione e intensi momenti di condivisione progettuale con il servizio di igiene e salute mentale del territorio, Carte Blanche gestirà per il terzo anno consecutivo il laboratorio teatrale che si realizzerà all'interno della nuova struttura REMS dell'Ospedale di Volterra e nei reparti di salute mentale. Il laboratorio teatrale sarà rivolto ai degenti qui trasferiti a seguito della chiusura dell'ex OPG di Montelupo Fiorentino, avvenuta tre anni fa a seguito delle previsioni della legge 81/14 *Disposizioni in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari*. Il **laboratorio teatrale** avrà durata biennale *ioni ure* si articolerà in 3 percorsi:

- un **laboratorio espressivo e di manipolazione creativa** condotto da **Alessandro Marzetti** con gli ospiti della struttura STR-Morel 3 di Volterra;
- un **laboratorio di percussioni**, con i degenti della Rems di Volterra tenuto dal musicista **Marzio Del Testa**;
- un **laboratorio teatrale** condotto da **Armando Punzo** e dai suoi più stretti collaboratori che prevede momenti di condivisioni con operatori sociali e pubblico esterno

6) CONVEGNO ALL'INTERNO 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. Alle giornate 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.

7) 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. La mostra più importante verrà presentata per la prima volta a luglio 2020 a firma del fotografo storico della Compagnia Stefano Vaja per poi circuitare in vari spazi e teatri italiani in occasione dell'attività di tournée e di promozione della Compagnia.

8) 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).

→ *SOGNI E BISOGNI*: un progetto che mira a contrastare la dispersione scolastica, prevenirne l'abbandono, abbattere l'isolamento sociale e culturale e arginare la povertà culturale attraverso attività orientate allo sviluppo della creatività e della progettualità e alla valorizzazione dei talenti giovanili

→ *PER ASPERA DA ASTRA*: sostenuto da ACRI, avviato nel 2018 e 2019 e proseguirà per tutto il 2020, ha dato avvio ad un articolato progetto di formazione in partenariato con altre 11 strutture teatrali italiane che operano in carcere e che prevede un percorso di alta formazione e informazione ad ampio raggio che coinvolgerà la popolazione detenuta di 12 carceri della penisola, gli operatori culturali, sociali e agenti di polizia penitenziaria

Si specifica che il progetto Sogni e Bisogni e il progetto Per Aspera ad Astra non rientrano nel presente progetto ma sono qui citati per completezza di informazioni sulla attività della struttura.

9) 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.

10) 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.

11) 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 posso 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 extradidattiche delle scuole; laboratori musicali permanenti e temporanei per i giovani e meno giovani, incontri e eventi aperti al pubblico.

12) 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 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 anno in anno di selezionare, tra tutta la rassegna stampa prodotta, quelli che sono 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.

Nell'ultimo quinquennio, come già accennato, 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.

Nell'ultimo triennio vi è stato non solo l'incremento degli articoli su carta stampata e on line, 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.

Volterra, 18 Gennaio 2020

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized first name followed by a surname with several vertical strokes.