

COMUNICATO STAMPA

Presentato “Il Bestiario della Terra” di Yuval Avital***Giugno-Dicembre 2022 | Reggio Emilia e Parma******Mostre, eventi speciali, performance, installazioni******Progetto dell’anno del Reggio Parma Festival******Insieme a Festival Aperto, Festival Verdi e Teatro Festival Parma***

Svelato il progetto dell’anno del Reggio Parma Festival “Il Bestiario della Terra” di Yuval Avital. Un ricco programma di eventi che si snoderà nel corso dell’anno tra le città di Parma e Reggio Emilia, toccando luoghi diversi tra musei e teatri e coinvolgendo comunità ed enti locali.

Il Reggio Parma Festival

Reggio Parma Festival, tra le più importanti e prestigiose associazioni artistiche in Italia, dal 2001, con il sostegno del Ministero della Cultura, svolge attività di promozione culturale sul territorio di Parma e Reggio Emilia, supportando l’organizzazione di importanti rassegne teatrali e musicali quali Festival Aperto a Reggio Emilia e Teatro Festival e Festival Verdi a Parma.

Nel 2022, come risposta alla disgregazione forzata imposta dalla pandemia, il Reggio Parma Festival ha deciso di fare un passo ulteriore nella direzione di unire le professionalità, le specificità e le potenzialità dei teatri e delle città coinvolte, affidando a un artista, **Yuval Avital**, la costruzione di un **percorso artistico** che, **attraverso eventi, mostre, performance, installazioni**, fosse capace di coinvolgere, su un’idea e un progetto unici, le migliori espressioni artistiche, sia locali sia nazionali.

DIREZIONE GENERALE
EDUCAZIONE,
RICERCA E
ISTITUTI CULTURALILe attività sono realizzate grazie
al contributo concesso dalla Direzione
generale Educazione, ricerca e istituti
culturali del Ministero della cultura

Comune di Parma

COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIAReggio Emilia
città
delle persone

APERTO

FESTIVAL
VERDI
PARMATFP
'22

Il Bestiario della Terra

Nasce così **“Il Bestiario della Terra”**, in programma a Parma e Reggio Emilia da giugno a dicembre 2022, rivisitazione potente e suggestiva delle tradizioni che dal Medioevo connotano fortemente la cultura artistica, religiosa e scientifica di questa porzione di Emilia. Il progetto, di grande impegno produttivo e organizzativo, realizzato incontrando numerosissime associazioni musicali, culturali e artistiche del territorio, viene realizzato in stretta collaborazione con le tre fondazioni teatrali socie del Reggio Parma Festival, Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, Fondazione Teatro Regio di Parma e Fondazione Teatro Due di Parma, con cui l'artista ha condiviso l'elaborazione e la definizione di ogni singola attività, in un virtuoso compenetrarsi di talenti e professionalità.

Avital con **“Il Bestiario della Terra”** si immerge in un'indagine anticonvenzionale sul senso di incompletezza avvertito dall'uomo, sentimento che si trasforma in una spinta propulsiva a ricercare e scoprire le pieghe più recondite dell'io, in un **ibridazione o contaminazione con l'animale** annidato in ciascuno di noi.

Dove finisce dunque l'umanità e dove inizia la bestialità? Dove si nasconde, e soprattutto chi è, il mostro? L'artista tenta di rispondere a questi interrogativi in un processo esperienziale e multimediale poliedrico, un vero e proprio **rito d'arte**, composto da **decine di lavori inediti tra performance, videoart, opere visive e fotografiche, sculture, partiture, messe in scena teatrali e installazioni.**

Giornata del 9 giugno: rivelato il programma e inaugurazione “Anatomie squisite” e “Il Canto dello Zooforo”

Con la presentazione del 9 giugno, si è dato inizio alle prime due iniziative del Bestiario: la mostra monografica partecipativa **“Anatomie squisite”**, presso i Musei Civici di Reggio Emilia, e l'installazione icono-sonora de **“Il Canto dello Zooforo”** alla Casa del Suono di Parma.

Un ricco programma di iniziative caratterizzerà poi i mesi successivi, per un'immersione nell'immaginario dell'artista Yuval Avital, calato all'interno della storia, delle tradizioni e dei costumi locali. Un'esperienza unica da vivere in prima persona.

DIREZIONE GENERALE
EDUCAZIONE,
RICERCA E
ISTITUTI CULTURALI

Le attività sono realizzate grazie al contributo concesso dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura

Comune di Parma

COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

Reggione Emilia
città delle persone

FESTIVAL
VERDI
PARMA

TP
'22

Gli appuntamenti:

9 giugno – 24 luglio | **Anatomie exquisite**

In dialogo con la Collezione Spallanzani

Mostra monografica partecipativa a cura di Alessandro Gazzotti

Dove: Musei Civici, Reggio Emilia

9 giugno – 9 ottobre | **Il Canto dello Zooforo**

Installazione icono-sonora

Dove: Casa del Suono, Parma

1° luglio | **Murale “Cadavre Exquis”** di Yuval Avital

Esecuzione di Simone Ferrarini

Dove: Magazzino Farmacie Comunali Riunite, Reggio Emilia

7 luglio – 18 settembre | **Lessico Animale. Prologo**

Mostra a cura di Cristiano Leone

Dove: APE Parma Museo, Parma

10 settembre – 23 ottobre | **Persona**

Mostra monografica a cura di Chiara Canali e Camilla Mineo

Promosso da Parma 360 in collaborazione con Reggio Parma Festival

Dove: Palazzo Marchi, Parma

1° ottobre – 20 novembre | **Membrane**

Mostra monografica a cura di Marina Dacci

Dove: Chiostri di San Pietro, Reggio Emilia

18 – 20 novembre | **Mostrario. Parte I**

Dove: Teatro Regio, Parma

2 – 4 dicembre | **Mostrario. Parte II**

Dove: Teatro Due, Parma

10 – 11 dicembre | **Mostrario. Parte III**

Dove: Teatro Valli e Teatro Ariosto, Reggio Emilia

La ricerca artistica di Yuval Avital

Nato a Gerusalemme nel 1977 e residente a Milano, l'artista multimediale e compositore Yuval Avital sviluppa le sue opere in una varietà di spazi, tra luoghi pubblici, siti archeologici industriali, teatri e musei, sfidando le tradizionali categorie delle arti.

La pratica di Yuval Avital è di natura poliedrica, multimediale e multidisciplinare. La sua ricerca coinvolge linguaggi artistici eterogenei che spaziano dalla scrittura di partiture musicali alla pittura, dal suono alle installazioni complesse, passando per performance, video-art, fotografia, sculture sonore e nuove tecnologie.

Quando l'artista si focalizza su un'indagine d'arte collocata in un territorio specifico, nasce spesso un affresco di creazioni che creano un **doppio percorso**: il primo legato al **processo** e alle **connessioni** con la popolazione del luogo - parte dove l'esperienza corale, comunitaria non è meno importante del prodotto artistico finale - il secondo riguarda invece la **restituzione**, che vuole consegnare al pubblico un'emozione nell'*hic et nunc*, ma anche lasciare qualcosa che rimanga nel tempo: **un segno, una memoria, una nuova chiave di lettura**, integrate nel patrimonio della terra che l'ha accolto.

I bestiari

I bestiari, tipici trattati medievali che raccolgono descrizioni di animali reali e fantastici, sono da sempre **fonte iconografica** per gli artisti. Al di là del ruolo estetico di fregi e tempere, questa tipologia di opere veicola complessi messaggi metafisici e psicologici, affrontando le tematiche del bene e male, caos e ordine, identità umana e animalesca, realtà e sogno.

“Questo progetto è nato dalla volontà dei nostri Soci di avviare un nuovo percorso comune, condividendo professionalità e idee secondo i modi e con gli obiettivi indicati dallo Statuto dell’Associazione Reggio Parma Festival. Nostro scopo è di diffondere a livello nazionale e internazionale l’arte e la cultura che si producono nei nostri territori, raggiungendo anche il pubblico che si colloca al di fuori del perimetro di chi già frequenta i teatri e gli spettacoli dal vivo. C’è in noi il desiderio di uscire dai confini di quanto fatto finora e di lavorare insieme per proporre, a un livello non soltanto locale, una serie di eventi capaci di stimolare nuovi interessi e nuovi approcci al mondo dell’espressione artistica. La scelta di un artista come Yuval Avital si è rivelata perfetta per questo scopo. Troviamo in lui un creativo poliedrico, che assume a metodo di lavoro il coinvolgimento dei luoghi e di chi li abita. E affrontiamo con lui un tema, Il Bestiario della Terra, che affonda le proprie radici nelle tradizioni della terra emiliana, evocando il continuo confronto tra uomo e natura nel ripetersi di timore e attrazione, di rispetto e violenza. Il risultato è il programma di lungo respiro, che presentiamo oggi e che spero attragga verso Parma e Reggio Emilia un pubblico ampio e nuovo, certo, ma soprattutto curioso di scoprire e vivere esperienze intense e coinvolgenti”.

Luigi Ferrari, presidente del Reggio Parma Festival

“Questa nuova progettualità del Reggio Parma Festival rappresenta prima di tutto una grande occasione per la Fondazione I Teatri e per l’intera città di Reggio Emilia. Lo penso come un processo osmotico, in cui un artista multimediale come è Yuval Avital interagisce per un anno con un intero territorio, le risorse e i valori che esprime. Un processo virtuoso che si ripeterà, ogni volta diversamente, con altri artisti anche nel corso del 2023 e del 2024. Sono progetti condivisi e partecipativi in cui tre importanti istituzioni teatrali, due città - Reggio Emilia e Parma - scelgono di dialogare e ‘farsi leggere’ dalla contemporaneità, mettendosi in gioco con i propri caratteri e la propria unicità in uno scambio che, oltre a generare creazioni artistiche di qualità, diventa esso stesso un’esperienza e un arricchimento per tutti i soggetti in campo”.

Paolo Cantù, direttore della Fondazione I Teatri Reggio Emilia Festival Aperto

DIREZIONE GENERALE
EDUCAZIONE,
RICERCA E
ISTITUTI CULTURALI

Le attività sono realizzate grazie al contributo concesso dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura

Comune di Parma

COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

Reggio Emilia
città
delle person

FESTIVAL
VERDI
PARMA

TP
22

“Quella che Yuval Avital sta realizzando per il Reggio Parma Festival 2022 è una sorta di opera di esplorazione che si addentra in spazi in mutamento, nella relazione segreta, metaforica tra essere umano e animale. È un invito a spostare lo sguardo e a cercare un frammento di quella relazione possibile, spesso ambigua, ma aperta tra simili/dissimili, a proseguire un atto d'invenzione.

I pensieri degli uomini e delle donne, a qualunque epoca appartengano, a qualunque culto si dedichino - anche se cercano di difendersene - sono pieni di bestie. È l'intera materia leggendaria che può entrare in gioco, i prodigi dei contatti con gli animali, quella loro presenza mitica e universale che circola e si espande nei sogni e nell'arte e che continua a interrogarci sul nostro essere insieme su una Terra dove loro esistono da più tempo, sono ancora là e ci guardano. Senza parole”.

**Paola Donati, Direzione Fondazione Teatro Due
Teatro Festival Parma**

“Esplorare le nostre luci e le nostre ombre, far precipitare le domande sospese su temi ancestrali che abitano i nostri animi, snidare la bestia che alberga in noi, ri-conoscerla, accoglierla e comprenderla. È un invito a guardare in noi stessi più profondamente, attraverso la creatività, il mito e l'arte di Yuval Avital, quello che il Reggio Parma Festival 2022 offre a ciascuno di noi, attraverso la catarsi del teatro, della musica, della performing art e più in generale della creatività di cui Yuval Avital è capace. Ci sorprenderemo scoprendoci diversi da quello che crediamo di conoscere di noi stessi e sposteremo il confine tra noi e la nostra bestia interiore allargandolo fino ad abbracciarla”.

**Anna Maria Meo, direttore generale della Fondazione Teatro Regio di Parma
Festival Verdi**

DIREZIONE GENERALE
EDUCAZIONE,
RICERCA E
ISTITUTI CULTURALI

Le attività sono realizzate grazie al contributo concesso dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura

Comune di Parma

COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

Reggio Emilia
città
delle persone

FESTIVAL
VERDI
PARMA

'22

Il Bestiario della Terra è un viaggio scandito da molte tappe - mostre, performance, installazioni - che confluiscono in un affresco multimediale dalla doppia vettorialità: Bestiario inteso come l'uomo alla scoperta, a volte non semplice da accettare, dell'animale nascosto nelle profondità dell'IO. Dall'altra parte, la Terra percepita come luogo di partenza, terreno fertile da cui tutto nasce. Il bestiario prende vita in due città che si riuniscono come una chimera, come un essere ibrido, per dare voce a un'operazione artistica ricca di sfide in cui teatri d'opera diventano fucine creative di arte contemporanea, territori naturali si trasformano in scenari di azioni performative, collezioni museali si mettono in gioco dialogando con contemporaneità e fantasia. Un rito d'arte per creare e restituire, nell'epoca post covid, un'emozione corale in cui l'IO, riscoprendosi nell'incontro e nel dialogo con il VOI, crei il NOI.

Yuval Avital

Contatti:

www.reggioparmafestival.it

DIREZIONE GENERALE
EDUCAZIONE,
RICERCA E
ISTITUTI CULTURALI

Le attività sono realizzate grazie al contributo concesso dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura

Comune di Parma

COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

Reggio Emilia
città delle person

FESTIVA
VERDI
PARMA

'22

REGGIO PARMA FESTIVAL: UN'ASSOCIAZIONE NATA PER FARE CULTURA

Nata nel 2001 con la finalità di promuovere l'arte e la cultura, l'Associazione Reggio Parma Festival è composta da cinque soci fondatori: il Comune di Parma, il Comune di Reggio Emilia, la Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, la Fondazione Teatro Due di Parma e la Fondazione Teatro Regio di Parma.

Nel corso dei vent'anni di attività, in stretta collaborazione con le realtà artistiche socie, sono stati realizzati numerosi progetti che hanno coinvolto creatività e professionalità del territorio, ma anche artisti di fama internazionale, per dar vita a opere capaci di attraversare il tempo e di raggiungere un pubblico di appassionati e di curiosi. Di grande rilievo, lo scorso anno, in occasione del ventennale dell'Associazione, l'inaugurazione del sipario disegnato da Mimmo Paladino per il Teatro Regio, nei cui laboratori è stato realizzato, e la creazione di Eva Jospin "Côté cour côté jardin", una sorta di dispositivo scenico in mostra al Teatro Valli. Queste due opere, insieme alla meravigliosa settimana che il Teatro Due ha dedicato ai suoi cinquant'anni con, tra le tante iniziative, l'installazione fotografica "Perché era lui, perché ero io" di Luca Stoppini, hanno espresso con grande forza il senso della ripresa della vita dopo il periodo più duro della pandemia: una rinascita simbolica attraverso la riapertura dei teatri che hanno ospitato l'incontro tra le diverse espressioni artistiche.

Accanto a questi progetti e ad altri analoghi che nel corso degli anni hanno sempre arricchito il calendario degli eventi e delle iniziative del Reggio Parma Festival, l'Associazione ha sostenuto con impegno e convinzione i tre principali festival realizzati dalle fondazioni teatrali socie: il Festival Aperto di Reggio Emilia, il Festival Verdi e il Teatro Festival di Parma.

L'obiettivo è sempre stato quello di costruire un'offerta culturale di alto livello capace di promuovere il territorio di Reggio Emilia e Parma presso un pubblico via via più ampio, attraverso il connubio tra il teatro (e i suoi spettacoli) e le varie forme d'arte, dalla fotografia al cinema, dalla letteratura all'arte contemporanea.

Nel 2021, forti di una tradizione e di un'esperienza ormai consolidate, l'Associazione e i suoi soci hanno deciso di rafforzare la collaborazione, mettendosi in gioco in questo nuovo progetto che ha preso forma alla fine dello scorso anno e vita piena in questo 2022: "Il Bestiario della Terra".

DIREZIONE GENERALE
EDUCAZIONE,
RICERCA E
ISTITUTI CULTURALI

Le attività sono realizzate grazie
al contributo concesso dalla Direzione
generale Educazione, ricerca e istituti
culturali del Ministero della cultura

Comune di Parma

COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

Reggio Emilia
città
delle persone

FESTIVAL
VERDI
PARMA

TP
'22

L'idea è stata quella di lanciare un progetto, "il progetto dell'anno", affidando a un artista l'interpretazione di un tema. Yuval Avital, scelto per questa prima edizione, ha proposto la sua interpretazione della tradizione dei bestiari e, insieme all'Associazione, ai teatri e a tutte le realtà coinvolte nella progettazione e realizzazione, ha costruito un percorso lungo un anno: i primi sei mesi di preparazione, riflessione, condivisione, sopralluoghi, riunioni, e la seconda metà dell'anno l'esplosione dei risultati ottenuti.

Per l'Associazione una sfida nuova che, in linea con la propria storia, si propone di superare, e in qualche modo rilanciare, quanto fatto finora e di avviare un percorso di rinnovata collaborazione con le fondazioni teatrali e le città di Parma e di Reggio Emilia.

Per info: www.reggioparmafestival.it

DIREZIONE GENERALE
EDUCAZIONE,
RICERCA E
ISTITUTI CULTURALI

Le attività sono realizzate grazie al contributo concesso dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura

Comune di Parma

COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

Reggio Emilia
città
delle person

FESTIVA
VERD
P.A.R.M.

'22

ANATOMIE SQUISITE di YUVAL AVITAL

In dialogo con Collezione Spallanzani
A cura di Alessandro Gazzotti

In collaborazione con:
Consorzio Oscar Romero in Polveriera
Fondazione Famiglia Sarzi
Soc. Coop. Il Carnevale di Castelnovo di Sotto
Tarsie s.a.s.

Maestranze della Fondazione I Teatri, Reggio Emilia

Simone Ferrarini ha eseguito il graffito alla sede centrale Farmacie Comunali
Riunite Reggio Emilia

Produzioni: Fondazione I Teatri e Musei Civici, Reggio Emilia

Anatomie squisite di Yuval Avital, che inaugura ai Musei Civici di Reggio Emilia il 9 giugno, è la mostra che apre **Il Bestiario della Terra** del Reggio Parma Festival: un universo di **creature e creazioni** che conducono il pubblico in un **viaggio inedito** lungo gli spazi dei Musei alla scoperta delle sue **anatomie squisite**.

La mostra segna un duplice punto di partenza nell'indagine di Avital sull'Uomo-Animale: da una parte chiede "che cos'è un corpo, un organo? Come percepiamo un insieme di cose come un corpo? Quali sono i confini tra l'anatomia scientifica e quella d'arte?"; dall'altra, nella logica che unisce le mostre in programma, rappresenta la prima tappa, quella dell'infanzia – e cioè il gioco, il sogno, lo stupore, il subconscio.

L'Anatomia, il Corpo e i suoi Organi si spiegano tramite il modus operandi della mostra, a partire dalla *mise en espace* espositiva: un puzzle ibrido frutto dell'allestimento d'artista, in cui opere d'arte si innescano con animali mummificati, reperti archeologici, manufatti antichi o comuni. **Anatomie squisite**, infatti, è creata in stretto dialogo tematico e suggestivo con le collezioni dei Musei Civici (includendo oggetti conservati nei magazzini e solitamente non esposti al pubblico) e in particolare con la celebre Collezione

Spallanzani, una delle fonti di ispirazione principali del “Bestiario della Terra”, con le sue creature reali o assemblate.

Come in un’operazione di macro-innesto, Avital interviene, trasformandoli, anche sugli spazi dei Musei: dalle pareti e dai pavimenti dei corridoi fuoriescono **vene e arterie**, realizzate in dialogo con le professionalità sceniche e sartoriali della Fondazione i Teatri di Reggio Emilia.

Creando *‘parentele’* o *‘meta-corpi’* inaspettati e inusuali, connessi tra loro tramite simmetrie cromatiche, semantiche, strutturali o fantasiose, l’artista invita il pubblico a costruire la propria narrazione. La riflessione su cosa sia un **corpo** e sul concetto di **ibridazioni complesse**, reali e metaforiche, diventa dunque un gioco di rimandi dove qualcosa cresce e prolifera, in una stratificazione continua di frammenti del mondo circostante e di quello immaginifico.

Non a caso il cuore della mostra sono i **Cadavres exquis** di Avital: come nei giochi letterari e pittorici surrealisti, l’artista dà voce al suo inconscio e alla sua immaginazione plasmando creature ibride e fantastiche dai colori spesso vivaci e contrastanti, a volte sospese nel vuoto, altre inserite in stranianti ambientazioni. Una serie di disegni che diventano delle *partiture visive* per **inedite realizzazioni** e **traduzioni materiche** di varia natura, messe in opera in dialogo con diverse **realità artistiche e artigianali del territorio** nel segno **dell’arte relazionale**, elemento centrale del *modus operandi* di Avital degli ultimi anni.

L’artista inoltre affianca alcune delle sue opere pittoriche ‘animalesche’ (in gran parte appartenenti alla serie **Animalium**, 2018, alle **raccolte anatomiche ottocentesche dei Musei**. In mostra anche opere scultoree dell’artista tra cui i **Tubolar bones**, formazioni monocrome dall’impianto scheletrico contorte in molteplici estroflessioni, e i **Tubolar landscapes** nature morte metafisiche, “paesaggi” organici cristallizzati nel bianco che dialogano con gessi anatomici, frammenti archeologici, minerali e ossa animali.

Dove: Musei Civici di Reggio Emilia
Via Lazzaro Spallanzani, 1, 42121 Reggio Emilia RE

Quando: 9 giugno – 24 luglio

Orari Giugno: venerdì, sabato, domenica e festivi 10.00 – 18.00

Orari Luglio: venerdì, sabato e domenica 10.00 – 13.00

mercoledì, venerdì, sabato 21.00 – 23.00

Ingresso libero.

Per info: www.reggioparmafestival.it

DIREZIONE GENERALE
EDUCAZIONE,
RICERCA E
ISTITUTI CULTURALI

Le attività sono realizzate grazie
al contributo concesso dalla Direzione
generale Educazione, ricerca e istituti
culturali del Ministero della cultura

Comune di Parma

COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

Reggio Emilia
città
delle person

FESTIVA
VERD
P.A.R.M.

TP
'22

IL CANTO DELLO ZOOFORO

Installazione icono-sonora di YUVAL AVITAL

Come punto di partenza della macro-opera *Il Bestiario della Terra*, Yuval Avital ha realizzato per la Casa del Suono di Parma *Il Canto dello Zooforo*, un'inedita installazione icono-sonora. La composizione è fortemente ispirata ai bassorilievi dello Zooforo di Benedetto Antelami scolpiti sulle pareti del Battistero di Parma, le cui creature, reali e immaginarie, trasposte da Avital in una partitura grafica, sono state fatte interpretare dai bambini della scuola comunale dell'infanzia Ernesto Balducci di Reggio Emilia, in un'azione mimica della voce. I loro versi riecheggiano all'interno di una monumentale scultura materica in cui il pubblico è invitato a entrare. Realizzata con centinaia di metri di tessuto tinto a mano, essa simboleggia un ventre femminile, da cui ogni essere, umano o animale che sia, proviene.

All'esterno invece si diffonde un'altra composizione originale di Avital, creata a partire dal Cantico delle Creature di San Francesco ed eseguita dal Coro di voci bianche del Teatro Regio di Parma, in cui l'Universo, il Sole, la Luna, gli Animali prendono la parola tramite veli sonori rielaborati elettronicamente.

Il Canto dello Zooforo è un ambiente immersivo e archetipico, evocativo di un arcobaleno di suggestioni in cui lo spettatore è condotto attraverso un vero e proprio viaggio di rinascita e catarsi alla scoperta dell'io più profondo e autentico.

Il progetto è stato reso possibile grazie al supporto del Comune di Parma e della Casa della Musica.

In collaborazione con:

Daniele Pellicelli

Audio Link

Angelo Farina (Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università di Parma)

Coro di voci bianche del Teatro Regio di Parma

Maestro del coro **Massimo Fiocchi Malaspina**

DIREZIONE GENERALE
EDUCAZIONE,
RICERCA E
ISTITUTI CULTURALI

Le attività sono realizzate grazie al contributo concesso dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura

Comune di Parma

COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

Reggio Emilia
città
delle persone

FESTIVA
VERD
PARMA

TP
'22

Scuola comunale dell'infanzia Ernesto Balducci di Reggio Emilia
Atelierista **Filippo Chieli**

Creato in dialogo con: **Laboratori di sartoria e scenografia** del **Teatro Regio di Parma**

Dove: Casa del Suono, Piazzale Salvo d'Acquisto, Parma

Quando: 10 giugno – 9 ottobre

Orari: dal mercoledì alla domenica ore 10.00-18.00

Chiusura estiva dal 12 al 21 agosto 2022 compresi

Per info: www.reggioparmafestival.it

DIREZIONE GENERALE
EDUCAZIONE,
RICERCA E
ISTITUTI CULTURALI

Le attività sono realizzate grazie
al contributo concesso dalla Direzione
generale Educazione, ricerca e istituti
culturali del Ministero della cultura

Comune di Parma

COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

Reggio Emilia
città
delle person

FESTIVA
VERDI
PARMA

'22

LESSICO ANIMALE. PROLOGO**di YUVAL AVITAL**

A cura di Cristiano Leone

In collaborazione con
 Il Corso di Alta Formazione Teatrale di Teatro Due
Casa degli Artisti*
 e APE Parma Museo

Lessico animale. Prologo. mette in mostra un'opera singolare che riunisce in un'unica visione performance, musica, fotografia, video, installazione, teatro, scultura e pittura, frutto del processo creativo dell'artista che per l'occasione ha lavorato con diciannove attori, allievi del Corso di Alta Formazione Casa degli Artisti* del Teatro Due di Parma.

In *Lessico Animale*, Yuval Avital accompagna gli allievi di *Casa degli Artisti** in un complesso processo di trasformazione. Da attori diventano prima performer poi animali e infine, di nuovo ma in modo diverso, esseri umani. Nel teatro del mondo, inteso etimologicamente come spazio che si apre alla vista, tanto per guardare che per guardarsi, i performer entrano in relazione con loro stessi e con gli altri attraversando gli stati di poeticità, riflessività, alterità e, infine, reciprocità, tramite i quali ogni essere vivente articola il proprio pensiero in linguaggio. La performance dura sei giorni, come la genesi narrata da innumerevoli culture. Dopo un riscaldamento collettivo, gli attori accedono a un'installazione che ricorda il "cerchio di luce", quello delle tribù nomadi, riunite attorno al fuoco. Dentro al cerchio, il visibile: corpi, suoni e danze. Al suo esterno, l'invisibile: l'ignota e indistinta notte primigenia. Il cerchio di Avital è fatto di terra: l'*humus* da cui ha origine il genere umano e a cui esso è ineluttabilmente destinato. Attorno a questo spazio sacro sono collocate diciannove statuette d'argilla, dei lunghi rami recisi, delle ossa come *memento mori* e una serie di specchi, insieme *vanitas* e strumento di consapevolezza del corpo. Su un tavolo si intravedono acqua, argilla, pigmenti, cenere, con cui l'artista dipingerà i corpi dei performer. Infine, vi sono anche alcune maschere che, una volta indossate, sanciranno l'avvenuta trasformazione in animali. Si inizia con una serie di esercizi, attraverso i quali i performer esplorano gli archetipi primordiali che uniscono e allontanano uomini e animali: tra i molti, "la madre", "il padre", "il segreto", "l'animale guida". Bendati, si esplorano reciprocamente toccandosi, annusandosi, leccandosi; traslano i loro volti nelle mani, le loro bocche si

moltiplicano, disposti in coppie formano un cuore che pulsa in una sistole e diastole suggerita dai corpi congiunti.

Gli esercizi, poi, preparano alle scene: i performer, dipinti da Avital, diventano stambecchi, gatti, corvi, cinghiali, leoni, conigli, pecore, lupi, asini. Attraverso di loro, il simbolo arriva all'essenza della giovinezza, del lutto, della forza protettiva o della violenza gregaria, della cura e dell'attacco, della fragilità. Talvolta, il drammaturgo dinamico si inserisce nel processo gestuale dell'artista e vi apporta la parola: come riferimento, riparo, strumento tutto umano. L'intero processo è filmato e fotografato dall'artista, che con i corpi dei performer realizza anche dei calchi: come rovine del caos, tracce dell'originaria apertura all'essere. O come rovine del nostro tempo che chi sopravvivrà, forse, ritroverà un giorno.

Il lessico animale di Yuval Avital, esplorando la natura attivo-dinamica dell'universo, supera l'illusoria opposizione umanità-animalità, presente sin dal titolo come un paradosso. La categoria del 'lessico', in quanto formulazione propriamente umana, dovrebbe infatti escludere – o dominare – quella di 'animalità'. La soluzione all'apparente contraddizione si trova proprio nella tradizione medievale dei bestiari, in cui affonda le radici l'ingente progetto del *Bestiario della Terra*. Nel Medioevo, l'animale è un segno con cui *intelligere il liber naturae*. Yuval Avital scandaglia gli archetipi ancestrali in un rito che pone la contemporaneità a un livello insieme pre e post-umano. Combina, infatti, due tipi di iniziazione, quella artistica – della τέχνη – e quella misterica – del μυστικός. In quest'ottica, umano e animale dialogano, non escludendosi mai reciprocamente. Ne risulta un'opera-manifesto del *limen*, di quella zona di confine tra performance art e teatro, tra visivo e performativo. Come una tragedia, *Lessico Animale* si articola in un prologo e in una serie di atti. Il prologo documenta la trasformazione, attraverso fotografie, video, interviste, etc. Come ogni lessico, è destinato esso stesso a ulteriori trasformazioni, a seconda di come si estenda nello spazio e nel tempo. Il linguaggio di Yuval Avital, secondo la celebre formula di Roland Barthes, "è una pelle", manifestazione esteriore di una profondità atavica a cui essa aderisce, da cui dipende e si nutre, e per cui essa è anche scorza, protezione ed epifania.

Cristiano Leone

DIREZIONE GENERALE
EDUCAZIONE,
RICERCA E
ISTITUTI CULTURALI

Le attività sono realizzate grazie al contributo concesso dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura

Comune di Parma

COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

Reggio Emilia
città
delle person

FESTIVAL
VERDE
PARMA

'22

*Casa degli Artisti – Formazione per il Teatro di prosa, progetto co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e dal Fondo Sociale Europeo, approvato con delibera di Giunta Regionale n.401/2021, progetto FSE – Asse III – Istruzione Formazione. Rif. PA 2020 – 15398/RER

Dove: APE Parma Museo, Strada Farini 32, Parma

Quando: 7 luglio – 18 settembre

Orari: dal martedì alla domenica 10.30 – 17.30

Per info: www.reggioparmafestival.it

DIREZIONE GENERALE
EDUCAZIONE,
RICERCA E
ISTITUTI CULTURALI

Le attività sono realizzate grazie
al contributo concesso dalla Direzione
generale Educazione, ricerca e istituti
culturali del Ministero della cultura

Comune di Parma

COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

Reggio Emilia
città
delle person

FESTIVA
VERD
P.A.R.M.

'22

PERSONA

di YUVAL AVITAL

A cura di Chiara Canali e Camilla Mineo

Mostra delle celebri maschere sonore di Yuval Avital realizzata da Parma 360 in collaborazione con Reggio Parma Festival.

All'interno del percorso creato da Avital per il "Bestiario della Terra", **Persona**, la terza mostra, rappresenta la maturità. La maschera permette a ciascuno, nascondendolo, di **esprimere le verità più profonde**, il vero proprio "io" e di conseguenza l'anima primordiale, ancestrale, istintiva, ovvero animalesca, racchiusa in ciascuno di noi e che finalmente può aprirsi una strada di comunicazione verso il mondo. Realizzate dall'artista in collaborazione con eccellenze artigianali toscane (nel 2019 in occasione della mostra monografica *Nephilim*, al Museo Marino Marini di Firenze, e presentate nel 2021 a Milano nell'installazione site-specific *Mikvé*, ai Bagni Misteriosi di Milano), le maschere sonore di Avital racchiudono un forte significato simbolico sotteso da cui trapelano mistero, artificio e rito.

Dove: Palazzo Marchi, Via Repubblica 57, Parma

Quando: 10 settembre – 23 ottobre

Per info:

www.parma360festival.it

www.reggioparmafestival.it

www.palazzomarchi.it

DIREZIONE GENERALE
EDUCAZIONE,
RICERCA E
ISTITUTI CULTURALI

Le attività sono realizzate grazie al contributo concesso dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura

Comune di Parma

COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

Reggio Emilia
città delle persone

APERTO

FESTIVA
VERD
PARMA

TP
'22

MEMBRANE**di YUVAL AVITAL**

A cura di Marina Dacci

Il progetto *Membrane* si articola e abita diverse stanze dei Chiostri di San Pietro. **Pittura, disegno, fotografia, video e suono dialogano all'unisono:** sono un invito a infrangere i rigidi confini tra uomo e natura considerando entrambi parte essenziale di un'energia universale in cui iscriversi. La partitura sonora, elemento trainante, attiva e connette le immagini statiche e in movimento. Il suono conduce alle radici profonde della memoria collettiva per poi riportare la luce e la lievità dell'aria. Tensione e abbandono sono tratti salienti del movimento dei corpi nelle performances al pari dell'istintivo gesto pittorico di Yuval Avital che caratterizza la sua produzione artistica: entrambi si aprono e si dissolvono in una stretta relazione con la terra di sapore arcaico e simbolico e dal forte impatto taumaturgico.

Dove: Chiostri di San Pietro, Reggio Emilia, monumentale complesso nel cuore di Reggio Emilia, luogo di produzione culturale e laboratorio di innovazione sociale, nato dalla rigenerazione dell'antico **Monastero benedettino dei Santi Pietro e Prospero**, capolavoro del Cinquecento.

Quando: 1° ottobre – 20 novembre

Per info: www.reggioparmafestival.it

DIREZIONE GENERALE
EDUCAZIONE,
RICERCA E
ISTITUTI CULTURALI

Le attività sono realizzate grazie al contributo concesso dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura

Comune di Parma

COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

Reggio Emilia
città delle person

FESTIVA
VERD
P.A.R.M.

'22

IL MOSTRARIO

di YUVAL AVITAL

Il “Mostrario” è un grande evento multidisciplinare composito che si svolgerà, a Parma e a Reggio Emilia, in più momenti (tra novembre e dicembre) a chiudere l'anno del “Bestiario della Terra”. Lo studio della simbologia dei bestiari medievali ha portato l'artista a creare una raccolta di venti scene-bestiali, ambientazioni inedite che rielaborano l'iconografia tradizionale in chiave contemporanea, dando vita a un laboratorio vivente e relazionale alla scoperta della natura animale insita in quella umana.

La trasposizione di questa riflessione da parte dell'artista si concretizzerà in live-performance, installazioni e video invadendo gli spazi teatrali coinvolti, non solo quelli convenzionali ma anche quelli normalmente non accessibili al pubblico.

Quando:

Per tre week end, da metà novembre a metà dicembre, il Mostrario prenderà vita e forma.

18 – 20 novembre al Teatro Regio di Parma: **Mostrario. Parte I**

2 – 4 dicembre al Teatro Due di Parma: **Mostrario. Parte II**

10 – 11 dicembre al Teatro Valli e al Teatro Ariosto di Reggio Emilia: **Mostrario. Parte III**

Per info: www.reggioparmafestival.it

YUVAL AVITAL

Biografia

Nato a Gerusalemme nel 1977 e residente a Milano, l'artista multimediale, compositore e chitarrista Yuval Avital sviluppa le sue opere in una varietà di spazi, tra luoghi pubblici, siti archeologici industriali, teatri e musei, sfidando le tradizionali categorie cristallizzate che separano le arti.

Nelle sue mostre, performance, installazioni immersive, opere totali, "riti" sonori su larga scala e concerti, si possono trovare danzatori, ensemble di musica contemporanea, maestri di culture e tradizioni antiche, individui o comunità reclutati in opere partecipative, multi-proiezioni video, ambienti tattili meditativi, strumenti tecnologici avanzati, materiali d'archivio, collaborazioni con istituti scientifici, sculture sonore, oggetti, pittura e opere stampate.

Ogni opera di Avital è un unico microcosmo esperienziale, poetico ed emotivo con una propria identità, frutto di una meticolosa ricerca condotta in un linguaggio accuratamente codificato, confrontando i temi ricorrenti di archetipo e struttura; condizione umana ancestrale e attuale dell'era globale, natura e ibridazione, rituale e scienza.

Le opere d'arte sonore e visive di Avital sono state presentate in musei, fondazioni d'arte, luoghi ed eventi artistici come la Biennale d'arte MANIFESTA, GAM - Torino, MACRO Roma, OSTRALE Biennale d'arte di Dresda, Fondazione La Fabbrica del Cioccolato in Svizzera, Chiesa di Saint Antoine Istanbul, Museo Marino Marini di Firenze, Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia "Leonardo da Vinci" di Milano.

È autore di installazioni su larga scala come **ALMA MATER** - la più grande installazione sonora della storia italiana fino ad oggi - l'opera copre una superficie di 1200 mq con una "foresta" di 140 altoparlanti, proiezioni, performance e luci (Fabbrica del Vapore, Milano 2015); sculture sonore permanenti come **THE RATTLES GARDEN** - composto da cinquanta sculture in ferro battuto simili a grano oltre a ulivi viventi su cui sono appesi 180 campanelli e sonagli provenienti da ogni parte del Mediterraneo (Mulinum San Floro, Catanzaro 2019); **OPEN FENCE** - una massiccia scultura sonora (la più grande in

Italia), composta da 320 campane tubolari, lunga 64 metri e alta 4 metri, suonabile da 80 visitatori contemporaneamente (East End Studios, Milano 2017).

Tra le sue opere spiccano:

ICON-SONIC POSTCARDS N.2 POSTCARDS FROM ROME - un Art-Show della durata di un anno presso il Museo d'Arte Contemporanea di Roma che mappava il territorio romano attraverso la voce dei suoi abitanti; includeva numerose performance, azioni artistiche, creazioni visive, che si conclusero in un'installazione icono-sonora immersiva (MACRO, Roma 1 dicembre 2018 - 1 dicembre 2019); **NEPHILIM** - una mostra personale di 60 maschere sonore create in dialogo con 24 maestri artigiani toscani (Museo Marino Marini, Firenze 10 ottobre 2019 - 31 dicembre 2019); **L'EVENTO DI APERTURA DELLA BIENNALE DI DRESDA** nel 2019 - con due installazioni multimediali su larga scala e una sezione fotografica (Ostrale, Dresda 11 luglio- 8 settembre 2019); **VARIAZIONI SUL TREMORE ARMONICO** - mostra personale su larga scala che è il risultato di una dettagliata esplorazione del territorio culturale e naturale etneo, con oltre 400 fotografie, una nuova scultura sonora, oltre 12 ore di opere video-art coinvolgendo come performer oltre 350 abitanti del luogo, (Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci", Milano 16 novembre - 10 dicembre 2017); **THREE GRADES OF FOREIGNNESS** - una mostra personale di 1500 mq composta da tre installazioni e varie opere d'arte sul complesso rapporto tra Uomo e Natura. L'installazione principale, **FOREIGN BODIES**, è un polittico di 7 proiezioni parallele 21 altoparlanti e di oltre 8 ore di filmati con 9 ore di colonne sonore, interamente realizzato dall'artista (Fabbrica del Cioccolato Art Foundation, Svizzera 2017); **SPACES UNFOLDED** - un'installazione sonora che coinvolge sistemi di intelligenza artificiale e 120 traduzioni sonore di energia elettromagnetica nello spazio realizzata in collaborazione con scienziati e centri di ricerca della NASA e dell'ESA (Bergamoscienza, Bergamo 2012).

Le sue opere liriche, sinfoniche e da camera sono state eseguite da numerosi solisti ed ensemble, presentate in teatri e festival come Brighton Festival, Warsaw Autumn Festival, MiTo SettembreMusica Milano, Tel Aviv Museum, Teatro Comunale L.Pavarotti a Modena, Musiktheater im Revier Gelsenkirchen, RomaEuropa Festival, National Conservatory of China, Centre Pompidou, Palazzo Reale di Milano, Quinta da Regaleira Palace Portogallo e London Design Festival.

DIREZIONE GENERALE
EDUCAZIONE,
RICERCA E
ISTITUTI CULTURALI

Le attività sono realizzate grazie al contributo concesso dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura

Comune di Parma

COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

Reggio Emilia
città
delle person

FESTIVA
VERDI
PARMA

TP
'22

Le sue composizioni su larga scala, che coinvolgono a volte centinaia di esecutori, sono state presentate come eventi centrali in festival ed eventi culturali. Tra loro: **#URLA**, partitura geografica per 4 cortei sonori paralleli, altoparlanti, performer e stazioni sonore, coinvolgendo 300 artisti sonori lucani (Matera 2019 Capitale Europea della Cultura); **KARAGATAN** (Filippine) per 100 musicisti tradizionali di gong e bambù provenienti da 11 paesi del Sud Est Asiatico (Festival Tunog-Tugan, Filippine 2013); **GARON** per 45 tube, 6 percussioni, 3 direttori, coro e live electronics (evento finale dell'installazione Dirty Corner di Anish Kapoor Milano, 2012).

La sua ultima composizione elettroacustica **MEDITATIONS ON THEATRUM MUNDI** è stata creata in occasione del London Design Festival 2020, come un dialogo sonoro in collaborazione con il Theatrum Mundi di Daniel Libeskind.

Diverse opere di Avital sono dedicate a questioni umanitarie come la sua Opera **FUGA PERPETUA** (2016) i cui protagonisti sono rifugiati, che è approvata dall'UNHCR delle Nazioni Unite; e la sua Opera **GIOBBE** [Job, 2018], commissionata dal governo italiano e dalla presidenza italiana dell'IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) in occasione dell'80° anniversario della promulgazione delle leggi razziali, in cui ha collegato l'olocausto ai genocidi che sono seguiti fino ad oggi.

La sua ultima opera sonora e visiva è **HUMAN SIGNS**, una danza partecipativa globale online e un'opera d'arte vocale, concepita in occasione di COVID-19, con la partecipazione di oltre 200 artisti da oltre 50 paesi, presentata digitalmente a MANIFESTA 13 Marsiglia come parte della mostra Real Utopias e come mostra fisica su larga scala a LOOP Festival: City Screen 2021 a Barcellona.

Nel 2021 ha tenuto a Milano la sua prima mostra personale **ETERE** (aprile-giugno), esponendo 120 opere tra pitture, sculture sonore, fotografie e videoarte. Nel mese di settembre ha partecipato sia a Milan Design Week che a miart con l'installazione site specific **MIKVE'** (Bagno Sacro) per lo spazio dei Bagni Misteriosi, presentando 15 opere icono-sonore, tra scultura e maschere. Ha inoltre partecipato all'esposizione "Social Impact is an Art n.4" organizzata dalla Scuola Internazionale di Ginevra insieme ad Cittadellarte – Fondazione Pistoletto ONLUS, Kids Guernica Foundation, Anouk Foundation, Switzerland for UNHCR e l'Università di Ginevra, presentando nella giornata del vernissage l'opera di videoarte Donne in nero sulla neve (Variazioni sul Tremore Armonico, 2017) nonché riproponendo sotto una nuova luce più partecipativa ed

esperienziale la sua performance Rivers (Cittadellarte – Fondazione Pistoletto ONLUS 2015, GAM Torino 2019)

Le sue composizioni e i suoi concerti sono stati trasmessi su Radio France Musique, RSI (Svizzera), CCTV Cina, RAI, SKY CLASSICA TV (Italia), Kol Ha Musica, Channel 1 & 2 (Israele), WQXR e Classical Guitar live (USA) e molti altri.

www.yuvalavital.com