I quattro elementi

festival diffuso di poesia e scrittura

aria e fuoco

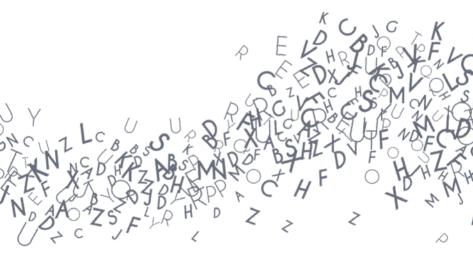
madrid 7-9 ottobre 2019

I quattro elementi

festival diffuso di poesia e scrittura

aria e fuoco

El Festival difuso de poesía y escritura I quattro elementi, ideado por el Istituto Italiano di Cultura di Madrid, llega en el 2019 a su segunda edición, dedicada al Aire y al Fuego.

Elementos en movimiento, volátiles, inconsútiles, necesarios, peligrosos, como las palabras de la poesía, que llegan a nosotros en esta edición, de Corrado Benigni, Antonella Bukovaz, Tommaso Di Dio, Giovanna Frene, Rosaria Lo Russo, Piero Salabè, Ida Travi, Sara Ventroni y Julian Zhara; y del recuerdo de Pierluigi Cappello, desaparecido hace dos años, en 2017, y de Amelia Rosselli, una de las más grandes voces del siglo xx, a través de los documentales *Parole povere*, de Francesca Archibugi, y *Amelia Rosselli.... e l'assillo è rima*, de Stella Savino, que presentamos por primera vez en España, en la velada de inauguración.

Como escribía el pasado año, I quattro elementi es un festival difuso, porque podrá tener muchos momentos, en el tiempo y en el espacio. Un festival, por así decir, "en edición limitada", destinado a realizarse y concluir a lo largo de dos, tres años, y quizás a renacer en este o en otros lugares u otros tiempos. En definitiva, un festival que tiene en su centro la poesía, pero junto a todo lo demás, la literatura y todas las demás artes, y entre ellas la música, que desde la primera edición

nos acompaña y que lo sigue haciendo de la mano de Francesco Agnello y su Hang, compaginándose con las improvisaciones de danza de Masako Matsushita, de Paolo Angeli y de su guitarra-orquesta, la poesía sonora de Jonida Prifti y Stefano di Trapani y el dj-set de Agnès Pe.

Al lado y además de las lecturas, las performances y las improvisaciones, continúa también el que es el momento de investigación y de profundización del Festival, con las dos jornadas de trabajo dedicadas al proyecto, o mejor dicho al experimento, del Mapa imaginario de la poesía italiana contemporánea.

En las jornadas del 8 y 9 de octubre, a puerta cerrada, los poetas presentes se confrontarán sobre los conceptos de Asertividad, Afectividad, Yo, Mundo, Experimentación, Conocimiento y Performance: otras tantas vías de exploración de ese mundo inquieto que es la poesía italiana contemporánea, que parece, a quien la observa hoy, ya muy diferente a la de hace pocos años, y atravesada por impulsos eléctricos y señales de cambio. En casos como este los mapas, como es sabido, sirven sobre todo para orientarse con las estrellas.

Laura Pugno Directora del Istituto Italiano di Cultura di Madrid

PROGRAMA

7 DE OCTUBRE DE 2019

ARIA-FUOCO

18.00 H.

PAROLE POVERE (V.O.)

SOBRE EL POETA PIERLUIGI CAPPELI

19.00 H.

PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL

AMELIA ROSSELLI... E L'ASSILLO È RIMA (V.O.)

DIRIGIDO POR STELLA SAVINO

+

PERFORMANCE DE POESÍA SONORA
JONIDA PRIFTI Y STEFANO DI TRAPANI - ACCHIAPPASHPIRT
DJ-SET
AGNÈS PF

8 DE OCTUBRE DE 2019

<u>aria</u>

10.00 > 13.30 H.

SESIÓN DE TRABAJO A PUERTA CERRADA
PARA UN MAPA IMAGINARIO DE LA
POESÍA ITALIANA CONTEMPORÁNEA

20.00 H.

LA FORMA DEL VENTO

POETAS:

CORRADO BENIGNI, TOMMASO DI DIO, PIERO SALABÈ, IDA TRAVI

LAS POESÍAS ESTARÁN ACOMPAÑADAS POR LA MÚSICA DEL HANG DE FRANCESCO AGNELLO INTERPRETADA POR LA COREÓGRAFA Y BAILARINA MASAKO MATSUSHITA

9 DE OCTUBRE DE 2019

FUOCO

10.00 > 13.30 H.

SESIÓN DE TRABAJO A PUERTA CERRADA
PARA UN MAPA IMAGINARIO DE LA
POFSÍA ITALIANA CONTEMPORÁNEA

20.00 H.

LECTURAS Y CONCIERTO
OPERE IN FIAMME

POETAS:

ANTONELLA BUKOVAZ, GIOVANNA FRENE, ROSARIA LO RUSSO, SARA VENTRONI, JULIAN ZHARA

+

CONCIERTO
PAOLO ANGELI

PAROLE POVERE

Parole povere (Palabras pobres) es un encuentro, la dulce colisión entre los ojos de una directora de cine y las palabras, en absoluto pobres, de un poeta. Ella, Francesca Archibugi, ofrece su mirada, él, Pierluigi Cappello, ofrece su

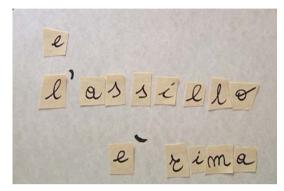
identidad sonriente. Las raíces friulanas y los testimonios divertidos de los amigos, la sombra oscura de 1976, la silla de ruedas que rompe la libertad de un chico de dieciséis años y dibuja, milímetro tras milímetro la libertad de un hombre, de un poeta. Francesca Archibugi se acercó a Pierluigi Cappello cuando sus libros se convirtieron en sus acompañantes de mesilla de noche, no sabía nada de su accidente porque no existe ningún indicio en sus poesías, "porque en sus versos Pierluigi corre. Y, a veces, vuela".

■ REPARTO: Pierluigi Cappello ■ HAN PARTICIPADO: Alberto Garlini, Gian Mario Villalta, Valentina Gasparet, Giuliana Pecile, Tullio Avoledo, Paolo Maurensig, Luigi Reitani, Vincenzo Della Mea, Agostino Zampa, Federico Rossi, Antonella Nonino, Stefano Montello, Eraldo Affinati, Stas Gawronski, Paolo Medeossi, Lucio Tollis, Mario Turello, Giovanni Spangaro ■ Guión: Francesca Archibugi ■ FOTOGRAFÍA: Debora Vrizzi ■ MONTAJE: Esmeralda Calabria ■ Música: Battista Lena ■ PRODUCTOR: Dorino Minigutti, Thomas Bertacche ■ PRODUCCIÓN: Tucker Film, Agherose, Centro Espressioni Cinematografiche, Banca Popolare FriulAdria, Mittelfest di Cividale del Friuli ■ DISTRIBUCIÓN: Tucker Film [Italia] ■ AÑO: 2013 ■ DURACIÓN: 60' ■ FESTIVAL: Torino Film Festival 2013: E intanto in Italia.

AMELIA ROSSELLI... E L'ASSILLO È RIMA

La historia de la existencia de Amelia Rosselli, poetisa contemporánea que el 11 de febrero de 1996, se quitó la vida arrojándose desde la buhardilla de su apartamento en Via del Corallo, en Roma.

El documental recorre la biografía y la carrera de Rosselli (nacida en París en 1930 e hija del exiliado Carlo) a través de entrevistas, lecturas y material de repertorio incluyendo fotos de familia, dibujos, partituras, manuscritos firmados, lecturas y conversaciones en las que la voz de la poetisa parece dialogar con la de los entrevistados, poetas y críticos que reconocieron su contribución fundamental a la poesía del siglo xx.

LA FORMA DEL VENTO

Impalpable como el viento, y, como éste, libre, transparente y volátil, el AIRE es sin duda el más inefable de los elementos que, sin embargo, lleva consigo la fuerza poderosa de su ser imprescindible para la vida. En un encuentro que pretende celebrar la elegante armonía de este elemento, los poetas Corrado Benigni, Tommaso Di Dio, Piero Salabè e Ida Travi leerán sus versos en una fascinante alternancia de poesía, música y danza.

Dialogando libremente con la poesía a través de las sugerentes sonoridades de su Hang, un instrumento revolucionario que nació en Suiza en el año 2000 a partir del increíble trabajo de investigación acústica y metalúrgica de Félix Rohner y Sabina Schärer, Francesco Agnello acompañará las interpretaciones de la bailarina y coreógrafa ítalo-japonesa Masako Matsushita, regalando al público una emocionante inmersión visual y sonora.

OPERE IN FIAMME

Símbolo de fuerza, de pasión, de luz, pero también de destrucción, el FUEGO ha ejercido siempre un increíble poder de sugestión tanto en la poesía como en el arte en general. En una velada que desea rendir homenaje a la carga primordial de este elemento, los poetas Antonella Bukovaz, Giovanna Frene, Rosaria Lo Russo, Sara Ventroni y Julian Zhara leerán alternativamente sus versos para devolver, con su voz, toda la intensidad de una fascinación antigua y nueva.

A continuación, el músico Paolo Angeli, con los extraordinarios sonidos de su *guitarra sarda preparada*, polifacético instrumento nacido de experiencias de investigación entre vanguardia culta y tradición popular, concluirá este imaginario recorrido, guiándonos a través de la ineludible relación que une a la música con la poesía.

PARA UN MAPA DE LA POESÍA ITALIANA CONTEMPORÁNEA

Con motivo de la primera edición del Festival I Quattro elementi, el Istituto Italiano di Cultura di Madrid lanzó el proyecto *Mappa immaginaria della poesia italiana contemporanea*. Un ejercicio de exploración real y virtual sobre la percepción y la auto-percepción de quién hace poesía en Italia hoy, confiado a los mismos poetas, a los críticos, a los lectores de poesía.

Entre el 2 y el 4 de octubre de 2018, los autores y autoras que participaron en la primera edición redactaron un elenco de 109 poetas de entre 30 y 60 años, y una lista de 7 parámetros significativos (Asertividad, Afectividad, Yo, Mundo, Conocimiento, Experimentación, Performance) para el análisis de la poesía italiana contemporánea. En una segunda fase, en el curso del año 2019, 46 jurados han "votado" el cuestionario del Mapa, atribuyendo a cada poeta un valor numérico para cada parámetro – con propósito descriptivo, no valorativo.

Los resultados así obtenidos se han confiado a la sociedad de análisis y visualización de datos SciamLab quien, en el curso de la segunda edición del Festival, en Madrid, presentará su informe.

POETAS

POETAS

CORRADO BENIGNI

Escribe, para que el tiempo no se desvanezca.

Nació en 1975 en Bérgamo, donde vive y trabaja. Ha publicado los siguientes libros de poesías: *Tempo riflesso*, Interlinea (2018), ganador en 2018 del Premio Europa en Versos y *Tribunale della mente*, Interlinea (2012). En 2010 su antología *Giustizia* ha sido incluida en el Décimo *Quaderno italiano di poesia contemporánea*, de Franco Buffoni, Marcos y Marcos. Sus poemas están traducidos al inglés y al español. Sus textos han sido publicados en diversas revistas especializadas italianas y extranjeras.

ANTONELLA BUKOVAZ

Busco otra materia que sostenga la geografía que llevo tatuada en la planta de los pies.

Es originaria de Topolò – Topolove, pueblo en la frontera italo-eslovena. Su primer libro es *Tatuaggi*, publicado por Lietocolle (2006). Después ha publicado *Al Limite*, Le Lettere (2011), y sus poemas están incluidos en la antología Einaudi, *Nuovi poeti italiani 6*. Escribe y colabora como autora y actriz con el teatro sonoro de Hanna Preuss, Atelje Sonoričnih umetnosti de Ljubliana. Colabora y actúa con la electro-ruidista Eva Croce (*Casadolcecasa*, *Lessico elettronico*, *L'Arte dei Rumori-omaggio a Luigi Russolo*, *Femminilizzazione del mondo*, entre otros). Su último libro es 3X3, *parole per il teatro/3X3 besede za teater* publicado por ZTT-EST (2016). Colabora en la realización del Festival Stazione di Topolò-Postaja Topolove.

TOMMASO DI DIO

Sabremos hablar. Reconocernos. Derramar.

Vive y trabaja en Milán. Es autor de varios libros de poesía entre otros *Favole*, Transeuropa (2009), con introducción de Mario Benedetti, y *Tua e di tutti*, Lietocolle-Pordenonelegge (2014), traducido al francés por Joëlle Gardes para Recours au poème éditeurs. Es miembro del jurado de los premios Franco Fortini y Premio Pordenonelegge Poesía. Es uno de los fundadores de la revista de poesía y arte *ULTIMA* (www.ultimaspazio.com).

GIOVANNA FRENE

Todo el pasado es la visión del presente.

Como si tuviera aún que suceder.

Poetisa y estudiosa, descubierta por Andrea Zanzotto, vive en Crespano del Grappa (TV). Entre sus últimos libros: Sara Laughs, D'if (2007); Il noto, il nuovo, Transeuropa (2011); Tecnica di sopravvivenza per l'Occidente che affonda, Arcipelago Itaca (2015); Datità, Manni (2001), reeditado por Arcipelago (2019). Sus obras están presentes en varias antologías, entre las cuales: Grand Tour. Reisen durch die junge Lyrik Europas, Hanser (2019); Nuovi poeti italiani 6, Einaudi (2012); Poeti degli Anni Zero, Ponte Sisto (2011); New Italian Writing, "Chicago Review", 56:1, Spring (2011); Parola plurale, Sossella (2005). Colabora con "Alfabeta2", "La Balena bianca" y "Poetarum Silva".

ROSARIA LO RUSSO

Recibo en vigilia nocturna a mis convidados de piedra, petrificada.

Rosaria Lo Russo, poetisa, nació en Florencia, en 1964. Ha publicado Comedia, Bompiani (1998); Penelope, D'if (2003); Lo dittatore amore. Melologhi, Effigie (2004); Io e Anne. Confessional poems, D'if (2010); Crolli, Le Lettere (2012); Poema (1990/2000), Zona (2013); Nel nosocomio, Effigie (2016); Controlli, Millegru (2016) y tres volúmenes de traducciones de la poesía de Anne Sexton, Poesie d'amore, Le Lettere (1996) (segunda edición en 2019); Poesie su Dio, Le Lettere (2003) y L'estrosa abbondanza, Crocetti (1997).

PIFRO SALABÈ

El campo es sin salida Es la vida

Nacido en Roma en 1970, estudió en Roma, Venecia y Pavía, Londres y Múnich, donde ha vivido durante veinticinco años. Ha sido profesor en la universidad y trabaja en una editorial. Germanista e hispanista, autor de ensayos sobre orientalismo en la literatura alemana, traductor de varios poetas italianos en alemán (Patrizia, Cavalli, Milo De Angelis, Valerio Magrelli), escribe en varios idiomas y ha colaborado, entre otros, con "Lo Straniero", "Die Zeit"y "Neue Zürcher Zeitung". *Il bel niente* es su primer libro de poesía.

IDA TRAVI

Tengo pocas palabras y me apaño con ellas. No quiero cautivar a nadie. No quiero engañar a nadie. Quería solo aprender de las golondrinas.

POETAS

Su poética se inscribe en la relación entre oralidad y escritura. Desde 2005 ha publicado en exclusiva para Moretti & Vitali Editori. En prosa la reflexión teórica L'aspetto orale della poesía (2001) y Poetica del basso continuo (2015). En poesía La corsa dei fuochi (2006) y Neo/Alcesti canto delle quattro mura (2009). De 2011 a 2018 publica la secuencia contemporánea sobre Tolki, i parlanti en cinco libros: Tà poesía dello spiraglio e della neve; Il mio nome è Inna; Katrin; Dora Pal, la terra; Tasàr, animale sotto la neve. Entrevistas y lecturas en Archivio Radio Rai Tre Fahrenheit, Radio Svizzera, Radio Città del Capo y otras emisoras.

SARA VENTRONI

Esperábamos y no sucedió. No tenía que ser y en cambio fue.

Nació en Roma en 1974. Ha publicado la obra teatral Salomè, No Reply (2005) y Nel Gasometro, Le Lettere (2006) finalista del premio Delfini y premio Napoli 2007; en la editorial Korrespondenzen, en Viena, se publicó la traducción alemana del volumen, Im Gasometer. La sommersione, Aragno (2016), que ha obtenido el Premio Trivio 2018. Sus escritos están incluidos en diversas antologías y sus poemas están traducidos a numerosos idiomas. Ha escrito guiones y programas para RAI Radio 2 y RAI Radio 3. Es una de las fundadoras del movimiento de mujeres Se non ora quando? Colabora con la Fondazione Gramsci y con el Archivio Storico delle Donne. Es investigadora en ILIESI (Istituto per il Lessico Intelletuale Europeo - CNR).

JULIAN 7HARA

Deja a la oscuridad abundar, en mí, que la luz palidezça.

Poeta, performer, organizador de eventos culturales, nació en Durazzo (Albania) en 1986. Se trasladó a vivir a Italia en 1999. En 2014 participa con un proyecto de *spoken music* en Generation Y, en el MAXXI y en el documental homónimo transmitido por RAI 5. De 2013 a 2016 organizó el Festival Andata e Ritorno y, para Ca' Foscari, un ciclo de presentaciones y congresos. En 2016 recibe el Premio Internazionale di Poesía Alfonso Gatto para jóvenes. Forma parte de la dirección artística del festival de poesía *Flussidiversi/9*. Sus poemas están incluídos en *La poesia italiana degli anni Duemila*, Carrocci (2017) de Paolo Giovannetti. En 2018 Interlinea publica su primer libro de poemas: *Vera deve morire*. Vive, trabaja y escribe en Venecia

MÚSICOS PERFORMERS

FRANCESCO AGNELLO

Director de teatro, compositor y percusionista, Francesco Agnello es Premio Villa Médicis. Formado en Francia por los maestros de percusión Sylvio Gualda, Gaston Sylvestre, Jacques Delecluse y Michel Cals, descubre el teatro siendo percusionista solo en la tragedia *Carmen* de Peter Brook.

A continuación dirige y firma una docena de espectáculos en los que la percusión juega un papel esencial, dedicándose también a la formación de actores, bailarines y músicos en diferentes países europeos.

Paralelamente, desarrolla un programa pedagógico sobre la percusión seguido hasta la fecha por más de 900.000 niños en las escuelas.

Su último espectáculo es *Hang solo*, un concierto de Hang, un instrumento de percusión de origen suizo, con forma de esfera metálica, inventado en el año 2000 por Félix Rohner y Sabine Shärer, de Berna (Suiza). Desde hace 10 años, Francesco Agnello explora las posibilidades de este instrumento y trabaja para el teatro con directores como Eugenio Barba y su compañía Odin Teatret, Pippo Delbono y Peter Brook, en la obra *Warum Warum*. Desde la publicación de sus CD *Hang 1* y *Hang 2* ofrece conciertos en todo el mundo.

PAOLO ANGELI

Paolo Angeli combina en su discurso elementos de lo más variados, entre el jazz contemporáneo, el flamenco, las influencias árabes, los ritmos balcánicos, la música norteafricana, el post rock y las vanguardias históricas. La guitarra sarda que Angeli ha inventado, es un instrumento-orquesta de 18 cuerdas con martillos de piano, hélices y muelles, híbrido entre guitarra, violonchelo y percusiones. El propio músico explica así su espectáculo: "...Para mí, tocar es parecido a navegar entre islas, decidiendo la ruta de acuerdo con los vientos, corrientes y el estado del mar. Por eso cada concierto es como un viaje único e irrepetible". Paolo Angeli ha grabado más de 50 álbumes y tocado en las salas más importantes de todos los continentes (entre ellas el Carnegie Hall de Nueva York), como solista y con músicos como Pat Metheny, Hamid Drake, Evan Parker, Jon Rose, Fred Frith e Iva Bittova, entre otros. Ha realizado el Archivio Mario Cervo, la colección más importante en el mundo dedicada a la música de Cerdeña y desde 1996 con Nanni Angeli dirige el festival Isole che Parlano (Palau - Cerdeña).

AGNÈS PE

En sus sesiones, a través del *mp3 turntablism*, Agnès Pe crea una especie de cacofonía sonora generando atmósferas y situaciones de diversas intensidades. Esta investigadora se mueve más allá de las delimitaciones de cualquier género musical conocido. Su búsqueda hacia nuevas formas es constante y su universo sonoro se ha podido escuchar en el MACBA, Museo Reina Sofía, Azkuna Centroa o en el CA2M. Actualmente es dj residente del festival de experimentación sonora Zarata Fest: festival de música rara y afines y colabora en la radio RRS (Radio del Museo Reina Sofía).

ACCHIAPPASHPIRT

Jonida Prifti, poetisa, nació en Berat (Albania) en 1982, emigró a Italia (Roma) en 2001. Entre sus publicaciones *Non voglio partorire un corpo di plastica*, Alfabeta2; *Ajenk*' Transeuropa; el ensayo *Patrizia Vicinelli. La poesia e l'azione*, Onyx; *Rivestrane*, Selva. En 2008, con el músico Stefano Di Trapani ha fundado el dúo de poetrónica Acchiappashpirt. Entre sus publicaciones: *Flutura*, My Dance The Skull - UK; *Tola*, Canti Magnetici; *Strangerivers*, Filibusta; *GeneratA*, Upitup – UK, etc. Juntos organizan en Roma, desde el año 2010, el festival anual de poesía sonora Poesia Carnosa.

MASAKO MATSUSHITA

Coreógrafa y bailarina ítalo-japonesa, conecta culturas y estructuras, creando territorios y atmósferas donde actuar y reflexionar. En 2012 recibe el Simone Michelle Award a la coreografía. Ha presentado numerosos trabajos en los festivales Kilowatt Festival IT, Drodesera35° Motherlode IT y 16° Quadriennale d'Arte de Roma, entre otros. Desde 2019 forma parte del proyecto Dancing Museum - The Democracy of Being, apoyada por partners italianos como CSC - Centro per la Scena Contemporanea junto a Arte Sella, Fondazione Fitzcarraldo y Università CA' Foscari di Venezia.

Sciamlab (https://sciamlab.com) es una PYME de Ingeniería de Software que opera en el mercado europeo desde mediados de 2013 y ofrece productos y consultoría en las áreas de optimización y automatización de procesos empresariales, así como en el análisis, extracción y difusión de conocimientos procedentes de fuentes de datos complejos. Utiliza diversas colaboraciones con el mundo de la investigación y la industria del software en los sectores de la Gestión de Procesos Empresariales, Inteligencia Artificial y de las infraestructuras y tecnologías de la Web Semántica y Big Data. En los últimos 5 años, ha proporcionado productos y servicios para la gestión de Big Data a varias organizaciones públicas italianas que ofrecen aplicaciones que abarcan desde el análisis de datos abiertos hasta la difusión de datos masivos sobre el gasto de la Administración pública italiana, hasta la visualización avanzada de datos multidimensionales.

ALESSIO DRAGONI

Director y cofundador de SciamLab, ha adquirido una experiencia de más de diez años en cargos empresariales a nivel internacional, para multinacionales como Progress Software y Savvion Inc, y ha contribuido a la evolución y estandarización de sistemas de Gestión de Procesos Empresariales.

MARINA MISITI

Marina Misiti nació en Roma, donde se ha licenciado y especializado en antropología visual. Durante más de dos décadas ha viajado como reportera, fotógrafa e ilustradora. Desde 2005 su actividad se ha focalizado sobre todo en la investigación visual y artística a través de reportajes dibujados que muestra en exposiciones y eventos entre Nueva York, Londres, Brasil, Egipto, España e Italia, consiguiendo reconocimientos y premios (www.marinamisiti.it, www.traccedinchiostro.com, www.mappeurbane.com).

REPORTAGE Y INFOGRAFÍAS

BARBARA PASTORINI

Communication Designer. Trabaja con empresas e instituciones en el diseño, desarrollo y coordinación de proyectos digitales y de comunicación. En los últimos años ha estudiado el mundo de los datos con la intención de descifrar el cambio que se está produciendo y de proponer nuevas formas y contenidos. Interesada en la experimentación creativa y la

contaminación digital, también ha trabajado como creadora de redes sociales y proyectos de crossing media.

Siempre está del lado del usuario: si no entiende, es él quien tiene razón.

EN EL MOMENTO DE LA REALIZACIÓN DE 14 ELEMENTI, FESTIVAL DIFFUSO DI POESIA E SCRITTURA EL ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI MADRID ESTÁ INTEGRADO POR:

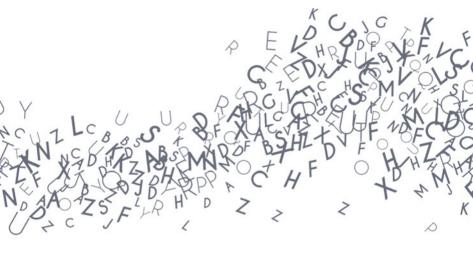
DIRECTORA LAURA PUGNO

AGREGADA PARA ASUNTOS CULTURALES JOLANDA LAMBERTI

STAFE

JORGE ASTUDILLO
BEATRIZ CASTELLARY
CAROLINA CASTELLARY
FRANCESCA CATALANO
SABRINA CHIRIATTI
ALESSANDRA GRASSI
CARLA MORPURGO
CARLO PATRIGNANI
SUSANNA PEZZEI
ALESSANDRA PICONE

www.iicmadrid.esteri.it

