



## Topeng maschere di Bali

### Gamelan Gong Cenik

<i>Rita Colanì</i>	<i>Gangsa pemade metallofono</i>
<i>Renato Carminati</i>	<i>Suling flauti</i>
<i>Paolo Cucchi</i>	<i>Reyong metallofono</i>
<i>Dario De Falco</i>	<i>Reyong metallofono</i>
<i>Jos Olivini</i>	<i>Gong</i>
<i>Maurizio Bolis</i>	<i>Kempli /Kajar</i>
<i>Luciano Togni</i>	<i>Kendang tamburo</i>
<i>Marco Vecchi</i>	<i>ceng ceng</i>
<i>Enrico Masseroli</i>	<i>performer e dir. musicale</i>



*"...Quest'insieme abbagliante, pieno di scoppi, di fughe, di canali, di diramazioni*

*in tutti sensi della percezione interna ed esterna, compone del teatro un'idea sovrana, che pare conservata nei secoli per insegnarci ciò che il teatro non avrebbe mai dovuto cessare di essere..."*

(Antonin Artaud da: "Sur le théâtre balinaise" in *Le théâtre et son double*).



Nell'isola di Bali in Indonesia, teatro, musica e danza sono il fulcro dell'intensa vita sociale e religiosa, espressione di una cultura dove estetica e devozione s'intrecciano con sorprendente armonia. Fra le rappresentazioni più antiche e popolari, il *Topeng*, con le sue maschere, è parte integrante della tradizionale liturgia cerimoniale. La sua rappresentazione celebra, tra mito e storia, le gesta delle antiche corti, offrendo al tempo stesso uno spassoso divertimento per tutti. Un solo attore, cambiando a vista le stupende maschere di legno laccato, interpreta tutti i personaggi. L'ordine delle loro entrate rispecchia l'antica gerarchia feudale ed accosta i multiformi aspetti della vita, dal soprannaturale allo scurrile, fra danze raffinate e lazzi da "Commedia dell'Arte".

Lo spettacolo di questa sera presenta il Topeng agli spettatori milanesi. Rispettando la struttura tradizionale, così come accade nelle cerimonie a Bali, tralascerà, per agevolarne l'approccio, il racconto di un episodio storico che a Bali fa da sfondo alla rappresentazione. Verrà invece ben considerato un elemento assai importante anche per i performer balinesi, la contestualizzazione dell'evento in rapporto al luogo ed alle circostanze.

#### PROGRAMMA

<i>Cewek Cantik</i>	(bella ragazza) composizione originale
<b>TOPENG le maschere e i loro personaggi La corte</b>	
<i>Topeng Keras</i>	Ministro. Colui che mette in opera le disposizioni del re. Forte e risoluto.
<i>Topeng Keras Lucu</i>	Ministro buffo. Smargiasso e buontempone.
<i>Topeng Tua</i>	Vecchio e saggio consigliere, non può celare gli acciacchi dell'età.
<i>Penasar</i>	Ciambellano. arguto e gioviale. E' lui lo "story teller".
<i>Topeng Dalem</i>	Il re. Simbolo di perfezione, figura androgina.
<b>Bondres (buffoni) grotteschi popolari</b>	
<i>Pak Es</i>	gelataio, assai concitato quanto sordo.
<i>Orang Toris</i>	turista "per caso", cambia <i>ad hoc</i> , la sua connotazione linguistica
<i>Bues</i>	bullo attaccabrighe e ubriacone
<i>Nyoman Semariani</i>	ragazza dai tratti scimmieschi, si pretende affascinante ed irresistibile

#### Epilogo

*Sidha Karya* (Chi sa compiere l'opera) la sua apparizione conclude il rituale del **Topeng**. Con la sua offerta placa gli spiriti maligni, riunendo la rappresentazione alla concomitante liturgia.

*Tabuh Penutup* (sonata finale) brano che tradizionalmente conclude lo spettacolo.

## *Ensemble*



**Enrico Masseroli**, direttore artistico dell'ensemble teatrale internazionale *The Pirate Ship*, inizia lo studio del Teatro di Bali nel 1979 sotto la guida del Maestro I Made Djimat, celebre in tutto il mondo. Dal 1982 interpreta e diffonde la cultura balinese con spettacoli (*Dharma Shakti*, *L'incredibile storia del re Bedahulu*) workshop e conferenze, in Italia, Germania, Austria, Spagna, Svezia, Svizzera, Polonia, Corsica, Malta, Israele, Perù, Brasile. Danza con i gamelan europei "Cara Bali" di Monaco di Baviera e "Anggur Jaya" di Basilea/Friburgo.

**Gamelan Gong Cenik** *Gamelan* significa gruppo musicale, *Cenik* significa piccolo/a. **Ni Ketut Cenik** il nome della celebre danzatrice, madre del Maestro I Made Djimat, scomparsa nel 2010, anno in cui l'ensemble prende vita a Bergamo. In suo onore ed in considerazione del fatto che un normale gamelan conta 25/30 elementi, abbiamo scelto questo nome.

Il suo repertorio comprende le danze **Baris** e **Jauk**, brani musicali balinesi e composizioni originali, due storie complete con le maschere del Topeng. Nell'aprile 2013 si esibisce con la partecipazione dei Maestri **I Wayan Koplín** e **I Made Djimat**, che accompagna di nuovo nel maggio 2015.

A differenza del teatro europeo, a Bali la musica e il ritmo ricoprono un ruolo drammaturgicamente fondamentale, in continuo dialogo e contrappunto con il performer che le dirige. Per questo un'esibizione con musica registrata ne snatura del tutto lo spirito.

### *I suoi spettacoli*

**Sidha Karya: lo straniero divino**

**La testa scambiata**

**Bali il teatro degli dei**

**Pioggia d'oro: Gamelan, demoni e guerrieri**

Presentati Bergamo, Milano, Cotronei, Vedriano di Canossa, Montepulciano, Pian di Marte, Ranica, Perugia, Brescia, Roma XX festival Internazionale del teatro urbano, Napoli HaraFest meet Bali, Milano EXPO 2015