

A black and white photograph of a man's face and upper body. He has a full, dark beard and mustache. His eyes are looking directly at the viewer. A tattoo of a stylized animal, possibly a lion or tiger, is visible on his right bicep. He is wearing a thin chain necklace. The background is dark and textured.

Giancarlo Capozzoli
Gerald Bruneau

Signora libertà Signorina fantasia

un racconto dal carcere

Prefazione di Erri De Luca
Traduzione a cura di Baptiste Le Goc

UniversItalia

in collaborazione con

e

Media Partner

a mia madre e mio padre

Giancarlo Capozzoli
Gerald Bruneau

Signora libertà Signorina fantasia

un racconto dal carcere

Dame liberté
demoiselle fantaisie
récit de la prison

Prefazione di Erri De Luca
Traduzione a cura di Baptiste Le Goc

UniversItalia

altre raccolto e ripiegato nel dramma che va raccontando, rivelano nello stesso tempo il dramma dell'attore e Gerald Bruneau coglie e ferma gli attimi di questa simbiosi, riesce a trasferire nell'immagine fotografica la duplice rappresentazione che fa dell'attore un personaggio e del personaggio un attore. Due vite in una e solo il fotografo sa cogliergli attimi più espressivi, quelli che il pubblico vede, vive e depone nel suo inconscio e che ritrova nelle fotografie di Bruneau più che in un video girato al momento della rappresentazione nel quale il coinvolgimento emozionale si trasforma in un quieto spettacolo domestico.

Infine i ritratti che Gerald Bruneau riprende nella simbiosi tra viso dell'attore e maschera del personaggio, volti che chiedono all'osservatore di distinguere, separare e riconoscere dove sta l'attore e dove si nasconde o si manifesta il personaggio, mentre lo sguardo del primo ci confonde di insopportabile dolore.

Massimo Podio

Il carcere è il luogo della contraddizione, per quanto esso organizza, indica e costruisce nell'annullare la prima delle condizioni umane del vivere e dell'esistere: la libertà di andare e venire, di uscire ed entrare, di alzarsi e coricarsi, di correre e di sedersi, di dormire e, se potesse, financo di sognare.

Il carcere nelle fotografie di Massimo Podio rivela tutta il suo voler contraddirsi ogni senso di piena umanità e lo fa con le ombre delle sbarre, con le diafane e trasparenti luci delle vetrate chiuse, con la simmetria cieca delle pareti su cui la libertà solo una parola interrotta.

La stessa drammatica contraddizione tra ombre comunque dominanti e luce che si difende e non si spegne colora le immagini del danzare insieme, del avvolgersi nell'aria, del cadere a terra esausti.

La stessa contraddizione tra ombre e luce è come incalzante presenza di fantasmi accusatori degli uomini detti giusti, quando gli attori procedono come quelli di Rodin o si lasciano riprendere da Massimo Podio perché confidano nella finalità ultima dell'immagine fotografica, che è quella della verità. Sicché gli attori

le même temps le drame de l'acteur, et Gérald Bruneau cueille et capture les instants de cette symbiose. Il parvient à transférer, dans l'image photographique, la représentation double qui fait de l'acteur un personnage et du personnage un acteur. Deux vies en une, et seul le photographe sait cueillir les instants les plus expressifs, ceux que le public voit, vit et dépôse dans son inconscient et retrouve dans les photographies de Bruneau, bien plus que dans la vidéo d'une représentation dans laquelle la charge émotionnelle se transforme en un tranquille spectacle que l'on regarde à la maison.

Enfin les portraits que Gérald Bruneau capture au sein de la symbiose entre visage de l'acteur et masque du personnage, demandent à l'observateur de distinguer, de séparer et de reconnaître où, est l'acteur et où, se cache où se manifeste le personnage, alors que le regard du premier nous transperce d'une douleur insupportable.

Quels sont les visages des acteurs et ceux des personnages ? Les expressions des acteurs sont-elles les mêmes que celles des personnages ? Où se trouve la frontière indicible entre, réciter et être soi-même pour l'acteur et entre, se réciter soi-même et le personnage ?

Giancarlo Capozzoli va à la recherche de cette frontière à travers ses photographies et pour cela il réelabore, réinvente, allume la lumière comme il sait le faire comme réalisateur et metteur en scène, et comme il le fait également quand il écrit car les mots et les phrases acquièrent leur sens grâce à une lumière intellectuelle qui guide et conduit la narration, sachant trouver un équilibre entre des moments lumineux et d'autres riches de diverses tonalités ombragées.

Les détenus acteurs de la Tempête interprètent, récitent ou vivent eux-mêmes dans l'espace infiniment long d'un moment qui donne du sens à la pose. Certains d'entre eux regardent l'objectif comme pour dialoguer avec le photographe puis avec celui qui sera l'observateur, afin que l'on n'ait pas d'eux une impression inexacte ou injuste, pour que ce dernier sauve et conserve leur vraie humanité, celle que la prison écrase.

affidano alla propria immagine fotografica, scelta e rapita da Massimo Podio, una sommessa speranza di verità, verità di sé.

Ma nelle fotografie di Massimo Podio appare un personaggio che è anch'esso in fortissima contraddizione con la organizzazione e le regole del carcere perché questo personaggio è donna ed è attrice.

Massimo Podio accende allora l'ultima delle contraddizioni carcerarie e il detenuto-attore, che presenta la donna, altra vittima di questa contraddizione, sembra gridare al mondo di fuori tutta la sua ingiusta e ingiustificabile organizzazione repressiva.

La donna abbandonata nelle braccia del detenuto-attore appare la vittima eterna di ogni schiavitù e la forza espressiva della fotografia, che vale con una sola immagine il tutto di una storia, cancella ogni pietà e invoca giustizia.

Mary De Cubellis

Una particolare sensibilità cromatica e un'attenzione a non perdere il movimento di mani e di braccia, di corpi e di sguardi guida le riprese fotografiche di questa giovane studentessa-fotografa.

In queste dense immagini traspare una solidarietà istintiva e una volontà di comprendere il destino duro degli altri.

L'inquadratura è ravvicinata per il meglio che possa esprimere la scena, per quanto più rivelino i gesti e gli sguardi degli attori. Cosicché tutto è dialogo, sia tra gli interpreti della propria vita fissata nei fotogrammi, sia con chi osserva le fotografie.

Insomma la giovane Mary va alla ricerca del punctum barthesiano e lo rintraccia e lo riprende e lo comunica, cosa quanto mai ardua, all'osservatore.

Infatti, se l'immagine fotografica è un momento di dialogo allora queste fotografie sono, al contempo il suo dialogo con la scena della vita tanto teatrale quanto carceraria, quanto dialogo tra le stesse immagini riprese in carcere e chi le osserverà, perché costui non vi ritroverà solo la recita teatrale ma l'anima dei detenuti-attori nella loro profonda umanità. Infatti nei volti che lei registra si svela la piena umanità degli attori, riflessa nella condizione

D'autres, au contraire fixent l'appareil et le photographe pour les interroger eux et l'observateur futur qui viendra avec une intensité qui exige respect et dignité.

Seule, la lumière, qui taille les visages ou illumine leurs contours, est capable de conférer à la pose toute la réalité de l'existence. Si bien que l'instant photographique de Capozzoli est le concentré et l'expression de plusieurs existences uniques -chacune uniquement égale à elle-même- inimitables, et confiées à la mémoire qui, avec le temps, va vers l'oubli. Au fond, la prison est un lieu d'oubli, peut-être pas pour qui la subit, mais sûrement pour celui qui vit en ignorant l'existence, et le portrait photographique est alors un des instruments avec lequel combattre cet oubli.

Le portrait photographique est la trace d'un passage dans l'histoire, comme le rappelle Franco Vacari à la Biennale internationale d'Art de 1972 et les portraits de Capozzoli sont à l'affût de la piste, du signe, de la trace de lui-même que livre le détenu-acteur au regard et à l'intuition créative du photographe.

Massimo Podio

La prison est le lieu de la contradiction, en ce qu'elle organise, indique et se construit dans la négation même de la première des conditions de l'existence humaine : la liberté d'aller et venir, d'entrer et de sortir, de se lever et de s'allonger, de courir et de s'assoir, de dormir, et si elle le pouvait, même de rêver.

La prison, dans les photographies de Massimo Podio, révèle toute cette volonté de contredire chaque sens de pleine humanité ; à travers l'ombre des barreaux, les lumières dia-phanes et transparentes des vitres closes, et à travers la symétrie aveugle des parois sur lesquelles la liberté n'est qu'un mot interrompu. La même contradiction dramatique entre ombres dominantes et lumière qui résiste et ne s'éteint pas, colore les images d'une danse commune qui s'enveloppe dans l'air, avant de tomber à terre, exténuée.

La même contradiction entre ombre et lumière se manifeste par la présence obsédante des fantômes accusateurs des hommes dits justes,

Foto di
Massimo Podio

