

Paola Bisio

LA TEMPESTA
omaggio a Shakespeare

Bozzetti e studi in tecnica mista.

L'ignoranza è oscurità, con brevi lampi di conoscenza che percorrono la mente e non portano a nulla.

E tuttavia si presagiscono
luci che forse
potranno prendere forma e
senso.

L'azione si svolge su un'isola, sulla quale si trovano Prospero, la figlia Miranda, Ariel (lo spirito positivo), Calibano (lo spirito negativo), e si apre con una furiosa tempesta che provoca il naufragio di un vascello. Sul vascello si trova il re di Napoli con il figlio e i cortigiani.

Prospero racconta alla figlia le vicissitudini che lo hanno portato, con lei bambina, sull'isola. Egli era infatti all'epoca Duca di Milano e il fratello, alleatosi col re di Napoli, gli tese un agguato e lo esiliò, abbandonandolo in mare aperto su di una barca "su cui nemmeno i topi volevano salire".

Da allora padre e figlia sono vissuti sull'isola.

Prospero, che conosce le arti magiche, è riuscito mediante queste ultime ad accattivarsi i servizi di Ariel, puro spirito, ed a costringere a servirlo anche Calibano, il cui aspetto fisico repellente è specchio del carattere.

Il naufragio, frutto di una allucinazione causata da Ariel, getta i naufraghi sulla riva.

Il re di Napoli è convinto che il figlio sia morto annegato e si ritrova con alcuni cortigiani.

Altri cortigiani giungono a riva ed incontrano Calibano, che spera mediante il loro aiuto di scalzare Prospero e diventare finalmente il solo signore dell'isola.

Il figlio nuota da solo fino a riva e si trova dopo poco presso la grotta di Prospero, di cui conosce la figlia Miranda. Nasce l'amore tra i due giovani, ostacolato dallo stesso Prospero che ha in mente un disegno più complesso e completo.

Solo nelle ultime scene i nodi si sciolgono e si chiariscono: Prospero potrà tornare al suo ducato. Il re di Napoli, pentito, ritrova il figlio, Fernando. Fernando stesso si può ora sposare con Miranda. Ariel torna alla libertà e Calibano – eternamente perdente e negativo – resta abbandonato sull'isola.

L'ignoranza è
oscurità, con
brevi lampi di
conoscenza che
percorrono la mente
e non portano a
nulla. E tuttavia si
presagiscono luci
che forse potranno
prendere forma e
senso.

Prospero spiega
alla figlia Miranda
la situazione in
cui lei, ignara, si
trova. Abitano in
una caverna e lei
non conosce altri
che il padre e gli
spiriti dell'isola,
ma è la figlia del
Duca di Milano...

Ora ne ha solo
vaghi ricordi che
affiorano a stento
con le parole del
padre.

Carta, acrilici, pastelli ad olio su tela.

1. Atto I, scena II:
**"...per il tuo bene, di
te che mi sei figlia e
che ignori chi sei..."**
(Prospero).

Il piombo vuole
ricordare le armi
e la violenza che
hanno condotto fin
lì Prospero.
Ma il piombo
assume anche
valenze positive: in
alchimia dal piombo
si può ottenere
l'oro.

Nella descrizione
di Prospero tutto
appare perduto.
Una nave cadente,
il mare aperto...

Acrilici, tempere, piombo, carta, pastelli ad olio su tela.

2. Atto III, scena II:
**“...lì era una nave
cadente, priva
di sartie vele ed
alberi, una nave
che gli stessi topi
avevano per istinto
abbandonato;
ci fecero salire
lasciandoci piangere
al cospetto del mare
che ruggiva tutto
intorno...”** (Prospero)

Ariel si presenta: è
un puro spirito ed è
pieno di gioia e di
grazia.

Le opere di Ariel
non sempre sono
-nell'immediato-
positive.

Acrilici, carta e pastelli ad olio su tela

3. Atto I, scena II:
**"...vengo per ...
volare, nuotare,
tuffarmi nel fuoco,
cavalcare le ricciolute
nubi... fiammeggiai
meravigliosamente..."**
(Ariel)

Calibano si esprime
per maledizioni, per
insulti. Così come
si esprime viene
trattato.

La sua vita è una
continuità di
sofferenza e dolore
senza scampo, egli
è la nostra parte
oscura, ciò che
raramente lasciamo
trasparire e che più
ci inquieta.

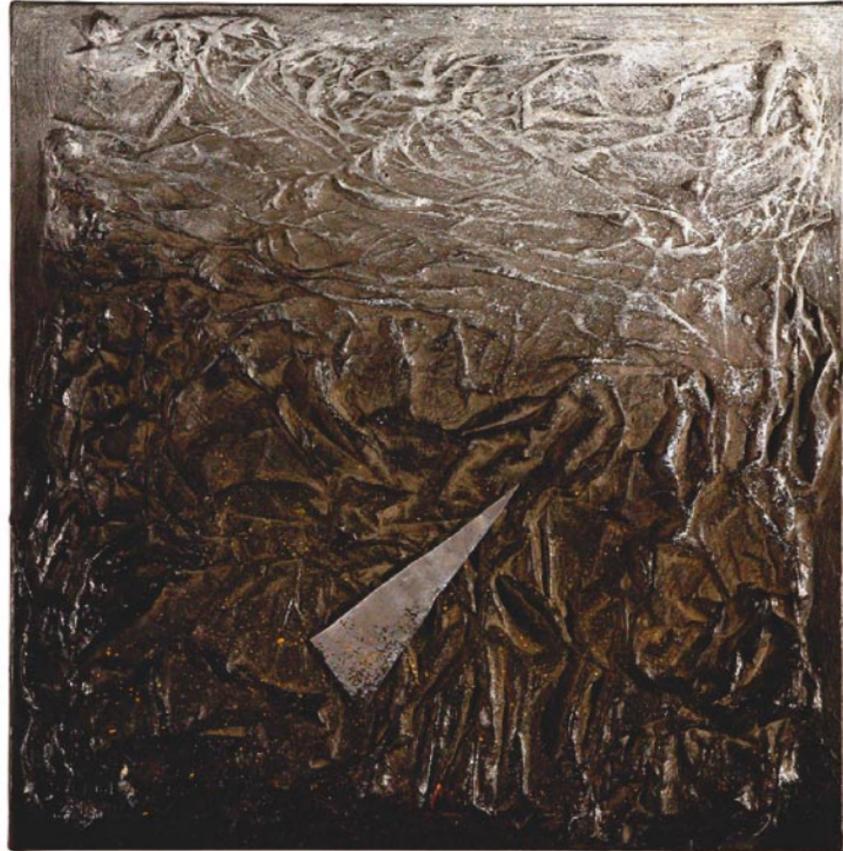
La consistenza è
cerosa, ottusa,
il colore quello
delle muffe, dei
vegetali, delle
paludi, delle alghe
e delle piante
putride.

Acrilici, pasta indurente, pastelli ad olio su tela

4. Atto II, scena I e II:
**“...tutte le infezioni
che il sole fa
scaturire dalle acque
stagnanti, dalle
paludi, dai pantani...
i suoi spiriti possono
udirmi... spesso mi
sibilano nell’orecchio
facendomi
impazzire...”**
(Calibano)

Contrapposizione
di male e bene, di
positivo e negativo.

Come in tutta
la commedia si
presuppone che
l'animo umano si
basi non sul male
ma sul bene, e che
quindi quest'ultimo
debba infine
trionfare.

Il quadro si divide
in due parti
contrapposte.
Dall'alto scende
sulla durezza della
guerra una materia
arrendevole contro
la quale nulla può
la violenza delle
armi.

Carta, acrilici, stucco, piombo, su tela

5. Atto III, scena III:
**"...Io e i miei
compagni siamo i
servi del destino: la
materia che compone
le vostre armi non
potrebbe scalfire
una sola delle mie
penne..."** (Ariel)

Le parole riportano
alla caducità
dell'esistente.
Da questa
consapevolezza
derivano levità
nei pensieri e
adattabilità negli
atteggiamenti.

La materia
si rincorre
accavallandosi e
scivolando oltre,
metafora della
capacità di non
attaccarsi alle
situazioni ed alle
cose.

Carta, acrilici, pastelli ad olio su tela

6. Atto IV, scena I :
**“...noi siamo formati
con gli elementi di
cui son fatti i sogni
e la nostra breve vita
si compie come un
sonno...”** (Prospero)

La musica passa
come un vento che
investe la vita,
come un'armonia
che ridà il
giusto senso alle
situazioni.

Secondo un detto cinese fu una nota musicale a dare origine al mondo. Così Prospero che sta per terminare il suo periodo di isolamento sull'isola, decide di non servirsi più della magia, ma ancora un'ultima volta di usare la musica per portare a compimento il suo disegno.

Carta, lamina d'oro, tempera, acrilici, pastelli ad olio su tela.

7. Atto V, scena I:
**"...ma io ora
ripudio questa fiera
magia e altro non
chiedo che alcuni
secondi di musica
celestiale per operare
come desidero..."**
(Prospero)

Ritrovare sé stessi.

Sono le parole
che chiudono
la commedia,
pronunciate da un
personaggio non di
spicco ma saggio.

Acrilico, stoffa, stucco, pastelli ad olio e tempera su tela

8. Atto V, scena I :
**“...e ciascuno di
noi ha ritrovato
sé stesso, giacché
nessuno era più
padrone di sé...”**
(Gonzalo)

Ritrovare sé stessi,
il proprio orizzonte,
in uno spazio che
sa di stellare e che
presuppone un
movimento interiore
di approfondimento.

Si ritrova il senso
catartico del
percorso compiuto
da Prospero e
dagli spettatori:
attraverso le
difficoltà fino alla
risoluzione dei
problemi ed oltre,
fino alla creazione
di ancora maggiori
benefici.

Acrilico, carta, stoffa e tempera su tela.

9. Atto V, scena I :
**“...e ciascuno di
noi ha ritrovato
sé stesso, giacché
nessuno era più
padrone di sé...”**
(Gonzalo)

Ho deciso di occuparmi de La Tempesta di
Shakespeare nel novembre del 2001.

Procedendo nella lettura trovavo degli spunti, frasi di personaggi differenti che tuttavia componevano un
percorso dalla oscurità alla luce, dal disfacimento alla creazione, dall'ignoranza alla conoscenza...

Parlava della difficoltà di vivere, della
possibilità di passare dal male al bene, di risolvere il dolore.

Riguardava me ed ogni persona.

Ho letto La tempesta come la possibilità che ciascuno di noi ha di attivare forze costruttive entro la propria
vita, nonostante le difficoltà, vere ed apparenti, del contesto esterno, nonostante le proprie limitate
capacità, nonostante le ombre che ci portiamo dentro. Ho scelto una decina di brani che mi permettessero di
dare corpo a queste sensazioni.

Paola Bisio

Paola Bisio nasce ad Alessandria. Laureata in Architettura, vive e lavora a Torino. Si occupa di pittura dal 1996.
Dal 1998 ha esposto a Torino, Palermo, Milano.