

LAURA FALQUI

Curriculum

Laura Falqui è saggista, drammaturga, specialista di arti visive; regista e interprete teatrale. Studiosa del Preraffaellismo inglese, ha dedicato a questo argomento una trilogia di saggi in volume e diversi altri scritti.

Nel tempo, ha elaborato una vasta produzione drammaturgica fra riduzioni da testi letterari e commedie originali dedicando la sua attenzione di regista e interprete al mondo variegato degli attori/non-attori, che ha fatto vivere sulla scena con stile agile e personale.

Dal 1973 ha insegnato nelle scuole medie inferiori, dapprima linguaggio cinematografico con realizzazione e montaggio di film in 8mm e allestimento di spettacoli teatrali. Ha proseguito con l'insegnamento di Educazione Artistica, elaborando un tipo di approccio interdisciplinare alle arti (pittura, cinema, teatro). Nell'arco di tutta la sua attività, ha attivato numerosi Laboratori teatrali all'I.T.C. Keynes di Castelmaggiore, al Liceo Classico Minghetti, al Liceo Sabin di Bologna. In questo ambito ha inoltre fondato e diretto i gruppi teatrali "Nuvole in viaggio" e "Gli Elfi".

Ha fondato e diretto assieme a Raffaele Milani (dal 1970 al 1973) il cineclub Teatro della Pantomima e la Compagnia "Teatro da Camera", uno dei gruppi più significativi di teatro sperimentale a Bologna tra il 1973 e il 1988, con spettacoli ospitati in Italia e in numerose città europee. Sempre in collaborazione con Milani ha messo in scena e interpretato tutti gli spettacoli del "Teatro da Camera" e i video ad essi ispirati. Ha realizzato video d'artista che hanno partecipato a rassegne internazionali.

Come studiosa di critica d'arte ha pubblicato:

Ascoltare l'incenso. Confraternite di pittori nell'Ottocento (Nazareni, Preraffaelliti, Rosa-Croce, Nabis), Alinea, Firenze 1985; un saggio sulla pittura simbolista.

La gemma. Estetismo ed esoterismo nei Preraffaelliti, Il Cerchio, Rimini 1994; un'antologia di testi rari presentati secondo un taglio critico quasi inesplorato.

Aurea domus. Viaggio nel sogno preraffaellita, Novecento, Palermo 1995; un romanzo-saggio composto come un viaggio iniziatico attraverso dodici opere preraffaellite.

L'atelier naturale. Cinema e giardini con Raffaele Milani, Cadmo, coll. "Il Cinema e le Idee", Fiesole, 2008.

Forme e materiali della città fantastica, Franco Angeli, Roma, 2014, per la collana "Paesaggi" diretta da Achille Maria Ippolito

La sostanza nascosta. Il silenzio nella pittura, Mimesis, Milano 2017, per la collana "Accademia del Silenzio", diretta da Duccio Demetrio.

Jane Lead. L'oro e il fuoco. Visioni, Pazzini, Verucchio 2018, collana "per lesò ricordo" a cura di Luca Cesari. Si tratta della prima apparizione in Italia degli scritti di Jane Ward Lead, visionaria del Seicento inglese, seguace di Jacob Boheme.

Narrazioni

L'uovo di Silesius, romanzo fumista, pubblicato su "par'ol", anno XXVII, n° 21, 2012.

Il diamante di Elfindorn, romanzo a quattro mani con la nipote Viola Falqui Massidda.

Nel giugno 2011 ha congedato il suo secondo esperimento letterario: **Fondamenti di vita celeste sulla terra**, peregrinazione fantastica di un gruppo di mendicanti alla ricerca di un possibile Eden. Il romanzo ha subito molte ripuliture, fino all'ultima versione, aprile 2019, poi pubblicato da Medusa Edizioni, 2021.

Il Mago dell'Appennino. La leggenda del conte Mattei e della sua Rocchetta, La Mandragora, Imola, 2018, collana "Laboratorio di Ricerca sulle Città e i Paesaggi" sezione Narrativa, diretta da Raffaele Milani.

In queste pagine il conte Cesare Mattei, Signore della Rocchetta di Riola di Vergato, rinasce a nuova vita tra realtà e immaginazione, sulle tracce di una personalità misteriosa e amante del Segreto. Viene disegnata una biografia immaginaria dove la narrazione del fantastico si unisce alle atmosfere della Bologna ottocentesca, del paesaggio toscò-emiliano, tra evocazioni occultiste e suggestioni cosmiche.

Il Mago dell'Appennino è stato presentato

in Rocchetta Mattei il 2 luglio 2018, con Bill Homes, Maricetta Parlatore, Renzo Zagnoni.

A Rimini, nella rassegna letteraria "Frontespizio", con Raffaele Milani, il 19 luglio 2018

alla Rocca di San Leo, rassegna "Assapora la cultura", con Luca Cesari e Raffaele Milani, 30 agosto 2018.

a San Venanzo (Umbria) nell'ambito del Convegno internazionale di Natura e architettura, curato da Achille Ippolito, 19 settembre 2018.

a Bologna, libreria Coop Ambasciatori (ottobre 2018), presentato da Maurizio Ascari e Francesco Cattaneo.

A Roma, Casa delle letterature, 7 maggio 2018, con Achille Ippolito e Franco Zagari.

È edito da Medusa nel 2021, il romanzo picaresco **Fondamenti di vita celeste sulla terra**, che segue le vicissitudini ironiche e fantasiose di uno squinternato gruppo di mendicanti alla ricerca di un Eden.

Di recente, ha portato a termine la sceneggiatura per un Musical e un romanzo utopico – entrambi ancora inediti.

Contributi in volumi collettanei e riviste

Giardinieri dell'anima, un contributo sulla pittura del romanticismo tedesco e inglese, in Raffaele Milani (a cura di), ***Natura e sentimenti***, Nike, Milano 2000 (pp. 151-161)

Il regno delle cose dimenticate. L'arte di Federico Moroni, in *Omaggio a Federico Moroni*, a cura di Mario Pazzaglia, Accademia Pascoliana di San Mauro, Patron, Bologna, 2002.

L'arte come preghiera: Antonio Maria Nardi, monografia su un pittore religioso del Novecento in "Il Carrobbio" XXIX, Patron, Bologna 2003 (pp. 267-287)

Giorgio Zucchini. Arte e meraviglia: un inventario passionale, monografia critica su un pittore contemporaneo, in "Il Carrobbio" XXXI, Patron, Bologna 2005 (pp. 309-332)

Neve acqua silenzio. La fotografia di Guido Piacentini, percorso nell'arte fotografica di un artista contemporaneo, in "Il Carrobbio" XXXII, Patron, Bologna 2006

Strade. Ovvero: non è sempre detto che la via diretta sia la migliore, in "Par'ol", anno XXXI, n° 27, 2016

12 luglio 2007 - Assieme al fotografo Guido Piacentini ha realizzato ***A flame in the Landscape. Cesare Mattei's Architectural and Therapeutic Dream, uno studio per immagini e scrittura*** dedicato alla Rocchetta Mattei: Ankara, "XVII International Congress of Aesthetics" a cura di Jale Erzen; panel "Landscape/environment/aesthetics". Atti pubblicati nel ***Congress Book***, Sanart 2008, pp.263-269.

Una fiamma nel paesaggio. Il sogno di Cesare Mattei, in "Il Carrobbio"XXXIV, Patron, Bologna 2008 (pp. 221-250). Si tratta di una seconda versione, notevolmente ampliata, dello studio sulla Rocchetta Mattei presentato ad Ankara.

Per la mostra di Maurizio Osti, *Polaportrait. Icone d'Occidente*, esposta alla Galleria Spazia, via dell'Inferno 5, Bologna, 12 dicembre 2009 - 19 gennaio 2010, ha scritto il commento, ***Un ricevimento mondano ricco di sorprese***. Il testo è stato letto dalla stessa autrice in Casa Osti, alla presenza dei protagonisti dei ritratti eseguiti dall'artista.

Per il "Laboratorio di ricerca sulle città" ha presentato il suo progetto di studio sulle città fantastiche nel corso di una serie di conferenze del prof. Milani e di altri suoi collaboratori: Università di Ryerson, Toronto e alla Temple University di

Filadelfia, ottobre 2011; letture in italiano da Guido Gozzano, Seminario sulla Poesia Italiana, a cura di John Picchione, con Raffaele Milani, York University di Toronto.

Con Fabio di Carlo, **Le città fantastiche. Omaggio a Calvino** in *L'identità dei luoghi e la piazza*, "Architettura e Natura. Atti del convegno internazionale, San Venanzo, Terni, 15-19 settembre 2015, a cura di Achille Maria Ippolito e Matteo Clemente. Collana Paesaggi, FrancoAngeli, Roma 2016.

Con Raffaele Milani, **Non c'è maestro migliore di colui che riesce a giocare con te**, in *Finkfest. Letteratura, cinema e altri mondi: Guido Fink nei luoghi del sapere*, a cura di M. Ascari, A. Calanchi, R. Coronato, F. Minganti, collana *Rewind*, ARAS, Fano 2016.

Con Raffaele Milani, **Giardini segreti** in "Infanzia", diretta da Roberto Farnè, luglio-settembre 2017, numero monografico "Le arti e l'infanzia" a cura di Chiara Pancioli.

Scritti educativi e di critica sul teatro:

AA VV, **Armonica**, Bulzoni, Roma 1985, dedicato ai problemi delle corrispondenze fra suono, gesto e colore. Laura Falqui partecipa anche al momento compositivo e grafico del volume collettivo.

Il vostro spettacolo. Fare teatro a scuola, Clío edizioni, Bologna 1996.

L'esthétique de Bob Wilson: réflexion sur ses dernières oeuvres, in "Horizons philosophiques", n° 2, vol.9, Montreal, printemps 1999.

A cura di, **Romeo e Giulietta** di William Shakespeare, con una "intervista impossibile a William Shakespeare", Alice edizioni, Città di Castello, 2002.

Scritti di cinema su riviste

Per la rivista di cinema "Rifrazioni. Dal cinema all'oltre", diretta da Jonny Costantino:

Alice, Sherlock Holmes e l'ombra di Rambo nell'era del digitale (*Alice nel paese delle meraviglie* di Tim Burton, 2010 e *Sherlock Holmes* di Guy Ritchie, 2009), "Rifrazioni" n° 4, settembre 2010

Un malinconico terrore: Macbeth in Welles, Kurosawa, Polanski, "Rifrazioni" n°5

Dossier "folgorazioni": **Scarpette rosse** di Powell&Pressburger, "Rifrazioni" n° 7, settembre 2011

Luce del dolore. Hereafter di Clint Eastwood, "Rifrazioni" n° 7, settembre 2011

This must be the place di Sorrentino, recensione al film, "Rifrazioni", 2012

come artista, saggista, interprete, regista

Negli anni Ottanta presenta al "Teatro del Guerriero" di Bologna una lettura scenica da ***Il fanciullo nella casa*** di Walter Pater, in costume preraffaellita.

18-23 marzo 2003 (replica nel marzo 2004), ***Armelle***, ispirata alle confessioni estatiche di Anna Katharina Emmerich, Jeanne-Marie Bouvier De La Motte-Guyon, Armelle Nicolas. Collaborazione artistica di Raffaele Milani, di Carlo Ansaloni e dei fotografi Guido Piacentini, Rocco Casaluci, Marcella Piccinini. Debutto al Teatro San Salvatore di Bologna. *Visibile sul sito di "Par'ol"*.

Nel 2005 inizia la collaborazione con il C.I.S.R. "Centro InterUniversitario di Studi Romantici", Facoltà di Lingue e Lett. Straniere, Università degli Studi di Bologna, diretto da Lilla Maria Crisafulli e Keir Douglas Elam:

7 ottobre 2005 (nell'ambito del Convegno Internazionale "*Teatro romantico e identità nazionale*") Castello di Lerici; 7 marzo 2006, a Bologna, per il convegno "*Donne, Teatro, Rivoluzioni*" nella sede della Facoltà di Lingue e Letterature straniere (nell'ambito del): ***Olympe De Gouges. La musa barbara***, monologo su testi originali di Olympe De Gouges scelti e tradotti da Franca Zanelli Quarantini.

Il 28 novembre 2006, per la "Celebrazione del Decennale di Fondazione della Facoltà di Lingue e Letterature straniere" dell'Ateneo bolognese; elaborazione, regia, allestimento del recital "***...Andai alla festa del mondo***". ***Voci, lingue, culture***, Aula Absidale Santa Lucia, Università di Bologna.

Marzo 2008, per il Convegno Internazionale "(Trans)national Identities/Remaining Communities", a cura del Centro Interdisciplinare di Studi Romantici, ha curato sceneggiatura, allestimento e regia di:

14 marzo 2008 - ***Davanti alla Santa Cecilia di Raffaello. Letture di viaggiatori stranieri sul dipinto di Raffaello nella Pinacoteca di Bologna***, con Stefano Pesce, Aula Gnudi della Pinacoteca Nazionale. Presentazione a cura di Carla Bernardini.

15 marzo 2008, ***Theatre-Dinner***, intermezzi teatrali con maschere della Commedia dell'Arte, Cena di Gala del Convegno, Palazzo Pepoli Campogrande, Bologna.

23 marzo 2006. Reading dalle ***Illuminations/Illuminazioni*** di Arthur Rimbaud, accanto al pittore Maurizio Osti e al traduttore Adriano Marchetti, per l'uscita del Libro d'Arte, editore Pazzini (Villa Verucchio). Piacenza, Auditorium Sant'Ilario.

Nel 2007 ha realizzato un'edizione della ***Serva amorosa*** di Carlo Goldoni (debutto all'Arena del Sole di Bologna nel maggio 2007) in occasione del Centenario della Nascita del drammaturgo e ha partecipato al Convegno dell'ottobre 2007, curato da Paola Giovanelli, presentando alcune scene dal suo allestimento.

22 luglio 2008, ***Una fiamma nel paesaggio. Il sogno di Cesare Mattei, saggio critico presentato come allestimento scenico e lettura interpretativa*** (con interventi dal vivo del pittore Gino Pellegrini, musiche di Stefano Falqui-Massidda,

fotografie di Guido Piacentini), a cura della Fondazione Carisbo, in occasione dell'approvazione del progetto di restauro della Rocchetta Mattei. Sala Convegni Centro Multifunzionale F. Carisbo, Riola di Vergato, Bologna.

8 febbraio 2009, Sala Giorgi, piazzetta Gimbutas, Sasso Marconi (Bologna), regia e riduzione drammaturgica del monologo **La signora delle vigne** di Ghiannis Ritsos; con Cristina Nuvoli, musiche di Stefano Falqui-Massidda. In collaborazione con gli assessorati alla Cultura e alle Pari Opportunità e con il gruppo "Maria Gimbutas" di Sasso Marconi.

20 marzo 2009, per il convegno "Un italiano a Londra", a cura del Centro Interuniversitario per lo Studio del Romanticismo; riduzione, regia e interpretazione assieme a Matteo Belli, Conor Linnie e Andra Stan: **Pàmela & Pamela fanciulla. Samuel Richardson e Carlo Goldoni a confronto**, Teatro del Settecento di Villa Mazzacorati, Bologna.

23 maggio 2010, chiesa di Santo Stefano, Pontecchio Marconi; 4 giugno, chiesa di Santa Maria della Misericordia, Bologna; 10 giugno, Santuario del Corpus Domini, Bologna. Ha ridotto, diretto e allestito per le scene il poema di Alda Merini, **Magnificat, un incontro con Maria**, con Cristina Nuvoli e Teresa Liberatore. Musiche originali, per voci femminili, pianoforte, violoncello e contrabbasso, di Stefano Falqui Massidda.

25 febbraio 2011, **Dita che sfiorano il cielo. Angela da Foligno e Emily Dickinson: mistica e poesia in corpo femminile**, conferenza per il ciclo *Il genio della donna tra passato e presente*, a cura di Vera Fortunati (Provincia di Bologna, Assessorato alle Pari Opportunità), poi replicata in aprile all'Accademia di belle Arti di Sassari.

23 giugno 2011, nell'ambito del "Convegno PRIN "British Risorgimento", a cura del "Centro Interuniversitario per lo Studio del Romanticismo" (CISR), allestisce, cura i testi e interpreta, con Matteo Belli, Sarah Stickney, Robert Hackett, e la partecipazione del gruppo di danza storica *8cento*, diretto da Alessia Branchi, il recital di letture sul Risorgimento italiano, **"But Italy, My Italy..."**. Sala Farnese di Palazzo D'Accursio, Bologna.

4 e 5 maggio 2012, per il convegno internazionale dell'Ateneo bolognese "Contours of the City. International Conference in memory of Giovanna Franci", a cura del "Laboratorio di Ricerca sulle Città" (Istituto di Studi Superiori Università di Bologna) e del Dipartimento di lingue e letterature straniere, compone il testo, mette in scena e interpreta, con Sarah Stickney: **Two Intermezzos. Readings on Imaginary Cities: Dream Postcards** (4 maggio) e **Voices on the World** (5 maggio). Descrizioni visionarie di città reali, da Roma a New York, da Parigi a Tokyo, e visioni cosmiche da Eliot, Scheerbart, Schultz, Borges e Shakespeare. Tappeto sonoro di Stefano Falqui Massidda.

Il 29 settembre 2012, a Montelupo Fiorentino in occasione della mostra “Verso Oriente e ritorno”, curata da Marilena Pasquali, ha ripreso il tema della Rocchetta Mattei nella conferenza **Fantasticherie di pietra**.

L’11 e il 12 aprile 2013, nell’ambito di un *Open Studio* svoltosi nel laboratorio di pittura dell’artista visiva e scrittrice Amy Hoch, ha svolto un *reading* di alcune parti dal monologo **Diary of a Young Boat** della stessa Hoch.

12 giugno 2015, nella chiesa del Castello di Cusercoli è andato in scena un Recital ispirato a un testo di Serena Dandini, realizzando riduzione, allestimento e regia, con Alba Piolanti, progetto del “Gruppo8Marzo” di Cusercoli (Forlì).

13 marzo 2016, nel Teatro del Palazzo Mediceo di San Leo, da un progetto del “Gruppo8Marzo” di Cusercoli: con Alba Piolanti, regia del recital sul femminicidio, **Dopo che mi hai uccisa**.

12 gennaio 2015, lezione agli studenti della prof.ssa Giovanna Caimmi su **città fantastiche e reali**, Accademia di Belle Arti, Bologna

5 febbraio 2015, Lezione su **Forme e materiali della città fantastica** agli studenti di Dottorato in Architettura del Paesaggio, prof. Achille Ippolito, Università La Sapienza, Roma.

28 aprile 2016, per la “Giornata di studi su San Giovanni della Croce”, a cura di Raffaele Milani, Paolo Valesio, Alberto Bertoni, per il Centro Studi Sara Valesio di Bologna e l’Università di Bologna, partecipa al reading bilingue (italiano) **Lettere dal Cantico spirituale** di San Giovanni della Croce con Graziella Sidoli (spagnolo). Chiesa di San Colombano, Bologna.

15 settembre 2016, partecipa al Convegno *Gothic Galaxy: Intersections and Metamorphoses*, Dipartimento LILEC, Università di Bologna con un intervento sulla pittura del Sublime e del Romanticismo inglese: **Notte oscura e notte luminosa. La pittura inglese tra Sublime e tardo-Romanticismo**.

21 ottobre 2016, cura la regia e interpreta (italiano), assieme a Graziella Sidoli (inglese), il reading bilingue **“Nella stanza le donne vanno e vengono parlando di Michelangelo...”**. **Due voci per un Quartetto** da T.S. Eliot. “Festival del silenzio”, San Leo di Romagna, a cura di Raffaele Milani, Duccio Demetrio e Paolo Valesio.

3 giugno 2017, **La parola alle donne**, cura la regia e la sceneggiatura del recital con Alba Piolanti. Teatro Mediceo, San Leo di Romagna.

25 agosto 2017, cura sceneggiatura e regia e partecipa come interprete al recital itinerante **Gente che visse alla città del Sasso**, da testi di Enzo Fabbrucci, Borgo di Pietrarubbia.

Settembre 2017, Nell’ambito del “Festival dell’Autobiografia” di Anghiari, a cura di Duccio Demetrio, presenta il suo libro **Forme e materiali della città fantastica**.

30 settembre 2017, esegue la regia di **Un altro Orfeo: il ritorno di Euridice**, dall'**Orfeo** di Monteverdi, drammaturgia, direzione d'orchestra e coro di P.P. Scattolin; Cimitero monumentale della Certosa di Bologna.

15 novembre 2018, nell'ambito delle celebrazioni contro la violenza sulle donne, mette in scena assieme ad Alba Piolanti, e cura la regia, della commedia d'ispirazione aristofanea **E se le donne...**, con il Gruppo Teatrale della città di San Leo. Teatro Mediceo.

17 novembre 2018, riveste di nuovo i panni di Olympe de Gouges nell'intervista impossibile con Franca Zanelli Quarantini: **Olympe de Gouges. Una donna scomoda ai tempi della rivoluzione**. Testo di Franca Zanelli Quarantini. Biblioteca Comunale di Storia dell'Arte di Montemerano. A cura di Marilena Pasquali e Giancarlo De Maria.

Repliche: Biblioteca Comunale di Imola, 8 marzo 2019;

Biblioteca Comunale di Ozzano Emilia, 10 marzo 2019.

Biblioteca delle Donne, Bologna, 24 ottobre 2019, con il titolo **Cinquanta minuti con Olympe De Gouges**, nell'ambito della Festa Internazionale della Storia: "Viva la storia viva", in collaborazione con l'Alliance Française di Bologna

14 giugno 2019, scritto e allestito con Alba Piolanti, va in scena al Castello di Cusercoli, il recital **Allo specchio**.

12 – 13 ottobre 2019, **Allo specchio** va in scena a Novafeltria e San Leo, nella versione dedicata al Gruppo Teatrale della Città di San Leo, fondato e diretto assieme ad Alba Piolanti.

2020

15 gennaio 2020:

presenta la prima della relazione in due parti, **Aprendo luminosi spazi. Iconografia di Hermes in Occidente**, libreria Ibis, Bologna.

13 febbraio 2020:

per la rassegna "Il Genio della Donna", curata da Vera Fortunati, presenta la relazione iconografica e d'indagine letteraria sul romanzo di George Sand, **Laura, viaggio nel cristallo**.

4 marzo 2020:

presenta la seconda parte della relazione **Aprendo luminosi spazi. Iconografia di Hermes in Occidente**, libreria Ibis, Bologna (sospesa a causa del *Lockdown* fino a data da destinarsi).

4 novembre 2020:

per il ciclo "Mundus Imaginalis", presenta **Toccar le vesti dell'arcobaleno. Visione e creazione**. Bologna, Libreria Ibis: Centro Studi di Cultura Tradizionale.

2022

2 febbraio 2022:

presso la Casa Carducci di Bologna, diretta da Simonetta Santucci, nel Centenario della Nascita di Elena Bono, ha partecipato come interprete al recital *Fiori rossi, La scrittura di Elena Bono in dialogo poetico con Paola Mulazzani*.

L'impegno teatrale, in declinazioni differenti, accompagna tuttora il suo lavoro di studiosa e scrittrice.

Dal novembre 2019, nell'ambito del Master di "Pedagogia e Teatro", Dipartimento di Scienze dell'Educazione, Università di Bologna, conduce il laboratorio ***Allestire uno spettacolo tra le arti***; accanto a questo, dal 2021 tiene anche il corso teorico ***Educazione estetica al gesto e alla parola***.