

Cat_ Care_ Calling _

- STUDIO #1

Come trasformare un atto di violenza in un atto di cura?

Di **Raffaella Menchetti** con la partecipazione di **Giselda Ranieri**

Produzione: **Perypezye Urbane** e **Professional Media Presence**

Luogo di residenza: **Live Arts Culture** 8/17 maggio, Venezia

Pratiche in sviluppo: <https://vimeo.com/952253585>

Foto prima residenza, crediti **Francesco Cocco**:

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZiZlX0GzApXQK5c1kX7wXGbSlspIVG3B>

SINOSSI

Cat-calling significa letteralmente “chiamare i gatti”, un suono che veniva usato nel XVIII secolo nei teatri per criticare gli attori sgraditi. Oggi la parola “Cat Calling” comprende tutte le manifestazioni verbali o gestuali (fischi, complimenti volgari, osservazioni non richieste, insulti sessisti, commenti ad alta voce, colpi di clacson, battute scortesie, complimenti indesiderati) rivolte da persona a persona per strada o in luoghi pubblici.

Cat-Care-Calling è una performance di danza che inizia con la raccolta di un vocabolario di gesti.

Cat-Care-Calling prende forma in una serie di pratiche ispirate all'archivio video creato e selezionato da Raffaella.

Con la collaborazione con Giselda Ranieri, coreografa e danzatrice, queste pratiche prendono vita. L'Embodiment di Giselda estrae e si appropria, a volte in modo drammatico e a volte ironico, dei gesti e delle voci delle vittime e degli autori di “Cat Calling”.

La pratica coreografica mimetica solleva questioni di partecipazione e responsabilità, mentre il corpo di Giselda diventa un archivio vivente di gesti “incarnati”.

Questi gesti sono stati elaborati utilizzando tecniche di montaggio video dal vivo: il freezing, il loop, il rallenty, il close up fino a trasformare il corpo e l'azione in nome di un'uguaglianza di genere che rifiuta ogni forma di discriminazione, reale o presunta.

Dal diario di bordo di Raffaella

In occasione del workshop del progetto europeo **Professional Media Presence** in aprile 2024 e della residenza artistica a maggio 2024 a **Live Arts Culture** a Mestre Venezia, ho iniziato a condurre interviste video con alcuni dei 32 artisti europei che hanno partecipato a questo workshop. Le interviste sono servite come base per iniziare il lavoro sull'**EMBODIMENT** di **GESTI**. Il corpo ed i gesti degli intervistati e altri video preselezionati che avevano a che fare con il tema del "Cat Calling" hanno permesso la creazione di un **VOCABOLARIO dei GESTI**. La possibilità di incontrare così tante persone, artisti provenienti da tutta Europa mi ha dato l'opportunità di parlare di "Cat Calling" con persone provenienti da diversi contesti socioculturali.

Perypezye Urbane e Professional Media Presence mi hanno selezionato per il premio di residenza di Europa Creativa e ho potuto finalmente realizzare il primo studio pratico di **Cat Care Calling** presso il centro di residenza Live Arts Culture. In una residenza artistica di 10 giorni, ho realizzato un primo passo fondamentale per poter trasformare questa idea in una performance di danza. Inoltre, con la collaborazione di Giselda Ranieri ho creato un primo approccio di pratiche corporee per creare la performance finale. Durante questo primo approccio al lavoro, la domanda che continuavo a pormi è: "**Come trasformare un atto di violenza in un atto di cura?**"

Per rispondere a questa domanda ho sperimentato e provato una serie di pratiche. Quello che mi interessa è **trasformare la violenza** senza cadere nel vittimismo, **generando** così una **cura** che porti all'empowerment personale, dove la cura è vista come una rivendicazione del proprio potere di **autodeterminazione**.

VOCABOLARIO ed **EMBODIMENT**, **MITOLOGIA DEL FUTURO** e **RIAPPROPRIAZIONE** sono stati i 4 capitoli/pratiche corporee che hanno portato alla creazione di una serie di scene performative e ancora processuali tra pratica e improvvisazione.

Metodologia

Creazione di pratiche per rispondere alla domanda "Come trasformare un atto di violenza in un atto di cura?"

INTERVISTE

Le video interviste che ho realizzato intervistando artisti partecipanti al workshop di Artist Media Presence rispondevano alle domande:

- "Sai cos'è il Cat Calling?"

- "Hai mai ricevuto un gesto/atto di Cat Calling?"

- "Come trasformare un atto violento di Cat calling in un gesto di cura?"

- "Puoi realizzare un gesto che ti viene in mente quando pensi al Cat Calling?"

Le risposte a queste domande sono state sorprendenti e piene di spunti per questa ricerca performativa.

EMBODIMENT

Dalle interviste sulla tematica del Cat Calling, ho iniziato a individuare parole ed azioni chiave come ad esempio: essere inseguiti, essere segnalati, fischi, occhi penetranti, sguardo fisso, urla, commenti, spazio pubblico ed altre ancora. Ho iniziato a tracciare i gesti che emergevano dal corpo degli intervistati, come: fare la linguaccia, sussurrare all'orecchio, gesto che indica la masturbazione maschile, ammiccamento, pizzicotti, manate sul sedere, morsi alle dita, battito di mani, puntare il dito, sguardo verso l'alto e verso il basso, schiocco di dita etc.. Giselda ha così iniziato a guardare i video e a copiare ed immedesimersi nei gesti in mimesi con i gesti degli intervistati.

VOCABOLARIO

Ho creato un vocabolario di gesti. L'idea del vocabolario di gesti nasce ispirandomi al **“Dizionario di gesti” di Bruno Munari**. Nasce così il Vocabolario “Cat Care Calling” che è un vocabolario gestuale che comprende i gesti di vittime e di carnefici di “Cat Calling”. Alcuni dei gesti sono stati “rubati” dai corpi delle persone intervistate

MITOLOGIA DEL FUTURO

Dall'immagine stereotipata di una silhouette di un corpo femminile che apparentemente comincia uno spogliarello, il corpo/ombra si trasforma, il vocabolario di gesti prende sembianza di strega. La trasformazione avviene attraverso l'unione di animali, piante e persone, fino a creare un nuovo corpo e attraverso l'uso delle ombre è nata una pratica che si ispira all'idea futuristica di Eco Femminismo dove l'unione di persone con animali e piante crea un nuovo corpo.

RIAPPROPRIAZIONE

Trasformare i gesti di violenza in gesti di cura. Cos'è un gesto di cura? La cura per me avviene quando la violenza viene superata e trasformata. Come trasformare la violenza in un atto di autodeterminazione? Come trasformare l'energia della violenza in forza creatrice? Attraverso la trasformazione del gesto di Cat Calling, la performer si riappropria del suo potere personale di autodeterminazione e il pubblico diventa il testimone di questa trasformazione.

