

Compagnia Scimone Sframeli

Foto: Cannone/ Ulisse

TEATRO

LA FESTA

País: Italia | Idioma: italiano (con sobretítulos en español) | Duración aproximada: 1 hora (sin intermedio)

Autor: SPIRO SCIMONE Dirección: GIANFELICE IMPARATO Escenografía: SERGIO TRAMONTI Música: PATRIZIO TRAMPETTI
 Interpretación: FRANCESCO SFRAMELI, GIANLUCA CESALE, SPIRO SCIMONE Asistente de dirección: LEONARDO PISCHEDDA
 Director de escena: SANTO PINIZZOTTO -ESTRENO EN MADRID-

“LA INTERPRETACIÓN ES ASFIXIANTE, CRUEL, DEVASTADORA, SIN PERDER JAMÁS SU NOTA CÓMICA...”

- Gianni Manzella. *Il Manifesto*

La Compagnia Scimone Sframeli en colaboración con la Fondazione Orestyadi Gibellina presenta un espectáculo que surge de, en palabras del propio autor, “la necesidad de profundizar en las relaciones entre los seres humanos porque de esta búsqueda nace el conflicto y del conflicto nace el teatro”. Un padre, una madre, un hijo. Una jornada cualquiera, igual al día anterior y al siguiente, sometida al juego cruel de la indiferencia recíproca. Se celebran treinta años de matrimonio en el espacio geométrico de una cocina, en el recipiente cerrado del microcosmos familiar. Cada uno de los tres personajes recita su parte. *La festa* es el primer texto escrito por Spiro Scimone en lengua italiana, después de los dos precedentes en el dialecto de Mesina, *Nunzio* y *Bar*, de los cuales ha sido intérprete, siempre en colaboración con Francesco Sframeli. Pero es un italiano muy del sur, el suyo, tanto en la construcción de las frases como en la cadencia que los actores imprimen sobre el escenario. Diálogos brevísimos, contruidos con pocas palabras. Con un uso musical, casi *jazzístico*, sobre un ritmo sincopado que pone en evidencia la frecuente repetición y variaciones de un mismo tema. “Dentro de un núcleo familiar. Padre. Madre. Hijo. Un día en concreto. El aniversario de boda. La fiesta. Momento de desencuentro sobre la cotidianeidad vivida. Diálogo con tono de interrogatorio. Padre, Madre, Hijo intentan eludir la propia culpa... Tratan de desenmascararse los unos a los otros en un juego cruel. En suspenso. Nunca declarado. El juego se consuma en el silencio...” Así se acerca el director Gianfelice Imparato a *La festa*, cuyo estreno tuvo lugar en 1999 en Gibellina.

estival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festi

► Sobre la Compañía

Spiro Scimone (Mesina, 1964) y Francesco Sframeli (Mesina, 1964) se formaron en la Scuola di Arte Drammatica de Milán y empezaron su carrera teatral representando textos de Beckett, Havel y Mrozek. En 1990 fundan la Compagnia Scimone Sframeli y en 1994 Scimone escribe su ópera prima, *Nunzio*, con la que gana el Premio IDI Autori Nuovi y la Medaglia d'oro IDI a la Dramaturgia (1995); en 1996 redacta el texto de *Bar* cuyo debut tiene lugar en el Festival di Taormina Arte en 1997, con dirección de Valerio Binasco y escenografía de Titina Maselli. Este mismo año, tanto Scimone como Sframeli reciben un Premio Ubu. En 2003 la Compagnia Scimone Sframeli coproduce junto al Festival d'Automne de París, el Kunsten de Bruselas, el Théâtre Garonne de Toulouse y Orestyadi di Gibellina, el espectáculo *Il cortile*. La pieza gana el Premio Ubu en el año 2004 como Mejor Texto Italiano. Scimone y Sframeli son también los directores e intérpretes de la película *Due Amici*, merecedora del León de Oro a la Mejor Ópera Prima en la Mostra de Venecia 2002. Sus obras se han representado en Francia, Inglaterra, Bélgica, España, Canadá, Portugal, Holanda y en los más prestigiosos festivales europeos.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Sala Cuarta Pared
 Tel. 91 517 23 17
www.cuartapared.es
 Del 23 al 25 de octubre a las 21 horas.

LA FESTA

Con nombre propio

El Padre, la Madre y el Hijo, captados en la cotidianidad de una cocina HLM en Sicilia. “He comprendido por qué roncas”, dice la madre al padre, es la primera réplica de la pieza. Está también el tiempo que hace y la compra por hacer, pero hoy, sin embargo, no es un día como todos los días: es La Fiesta. Treinta años de matrimonio. Para lo mejor y, sobre todo, para lo peor. Cuando empecé a escribir *La festa* quería solamente trabajar sobre la lengua. Se dice siempre que es imposible escribir en italiano porque es muy difícil. Para mí era casi un reto.

La festa transcurre en una pequeña cocina popular. Al hilo de los ensayos, se convirtió en un espacio sencillo donde todo puede ser tragado. Denle a un niño una caja de cartón, será para él un gran castillo, embarcación o caverna. Algunos momentos son hilarantes, incluso si, en el fondo, son muy crudos. No es una pieza sobre los defectos sofocantes de la familia siciliana. Incluso si uno se inspira siempre en lo que mejor conoce, Francesco y yo necesitamos siempre profundizar en las relaciones entre las personas. De estas relaciones nace el conflicto, y del conflicto nace el teatro.

Spiro Scimone

(...)

Estas repeticiones y variaciones nos hacen explorar todas las posibilidades ofrecidas por las palabras, descubrir la necesidad de las palabras. Los tres personajes que se enfrentan en el escenario tienen armas bien afiladas y una larga experiencia. Se reprochan episodios deformados por sus recuerdos, un pasado a veces simplemente inventado. Las palabras engañan y son utilizadas para engañar. (...)

Un padre, una madre, un hijo se encuentran en el espacio de una cocina de geometría abstracta... Lugar cerrado donde evoluciona un microcosmos familiar, cubo de un blanco grisáceo, desagradable, delimitado por dos paredes donde se abren dos ventanillas estrechas que es totalmente necesario cerrar. El suelo está inclinado, las paredes torcidas, como si un temblor de tierra hubiera venido a perturbarlos... Todo naturalismo está excluido de la puesta en escena, como toda psicología de malos augurios (...)

La interpretación es asfixiante, cruel, devastadora, sin perder jamás su nota cómica.

Gianni Manzella

En el escenario

La compañía Scimone Sframeli

Cecchi nos ha enseñado algunas cosas que él mismo había aprendido de Jouvét. En nuestra compañía, el actor parte siempre de su voz, de su dicción. Se concentra en la manera de decir una palabra, en la manera en que debe ser pronunciada en función de la pareja que le da la réplica. De hecho, eso debe ser lo contrario. La voz debe nacer de una postura del cuerpo, es lo que debe trabajar un actor. Necesita conseguir dejarse llevar completamente, porque a través de la relación que se crea, a través de la concentración, llega a producir una voz que él mismo desconoce. Lo hemos comprendido rodando la película (*Due amici*). Esa es la verdadera manera artesanal de hacer teatro. Pero es también por eso por lo que no llegamos jamás al final. Se trata de un crecimiento continuo, una búsqueda perpetua. Es también por eso que es interesante, si no, ¡qué aburrimiento! Es por eso por lo que hemos elegido meternos los dos ahí y comenzar juntos nuestra exploración, si no no se llega a nada. Aunque nos gustaría conseguir hacer lo que nos habíamos propuesto.

Francesco Sframeli
Conversación con Gianni Manzella

Scimone ama excavar en la intimidad de los seres, descubrir los lazos que les unen. Lo consigue por el lenguaje, los silencios, la interpretación, por llevar a escena la expresión de sentimientos profundos, existenciales, que frecuentan sin cesar lo trágico.

Evelyne Donnarel, *Cien años de teatro siciliano*, L'Harmattan, 2005

LA FESTA

Spiro Scimone, autor, actor

En poco tiempo, Spiro Scimone se ha convertido en un autor de primer nivel entre la nueva generación teatral italiana. Jóvenes compañías en Europa se apoderan de este texto concebido para ser interpretado.

El autor Spiro Scimone es también actor, en la gran tradición italiana de Dario Fo o Eduardo De Filippo. Se ha puesto a escribir no por necesidad, sino, según él, “por imaginar una partitura a interpretar, un material del que se capture el cuerpo, el alma y la voz, para transformarlos en lenguaje de teatro”. Su actual cómplice, Francesco Sframeli, intérprete de todas las piezas y director de *La busta*, lo acompaña desde la infancia en Sicilia.

Los dos nacieron en 1964 en Mesina, ciudad portuaria industrial del noroeste de Sicilia, y estudiaron juntos Arte Dramático en Milán antes de conocer al director Carlo Cecchi en el Teatro Garibaldi de Palermo. Spiro y Francesco interpretaron la trilogía de Shakespeare *Amleto*, *Sogno di una notte di...* y *Misura per Misura* en el Teatro Garibaldi. En 1990 forman juntos la compañía que lleva sus nombres y Spiro Scimone se pone a escribir para su dúo. Seducido por la escritura teatral incisiva de los diálogos escritos en el dialecto siciliano de Mesina, Carlo Cecchi dirige *Nunzio*. Con esta primera pieza creada antes de los treinta años, Spiro Scimone recibe las más altas distinciones teatrales italianas: el premio IDI al Mejor Autor Novel y la Medalla de Oro IDI por la dramaturgia. En 1994 recibe el Premio Especial UBU. *Due amici*, la adaptación al cine de *Nunzio*, recibe el premio al Mejor Primer Film en la Bienal de Venecia de 2002.

Tras *Bar* (1996), escrita en siciliano, nueva variación sobre el tema de la amistad, Spiro Scimone elige el italiano para *La festa*, creada en el año 1999, y para *Il cortile*, en 2004: “Sentía la necesidad de probar la musicalidad de otra lengua. El sonido del siciliano es grave, profundo, cerrado, con percusión y metálico. La lengua italiana es menos entrecortada, pero permite el mismo tipo de rítmica”. Con su última pieza, *La busta*, en italiano, creada en 2006, Scimone cambia de registro para expresar una inquietud, una violencia sorda más próxima a Kafka.

El teatro de Spiro Scimone está actualmente traducido a muchas lenguas. En Francia, la Comédie Française presentó *La festa* en 2007, en una puesta en escena de Galin Stoev.

Cronología de las obras de la Compagnia Scimone Sframeli

En 1990-1993 Spiro Scimone y Francesco Sframeli montan *Emigranti*, de Mrozek, dirección de Massimo Navone. Después varios textos, como *Esperando a Godot*, de Samuel Beckett, y *Memorandum*, de Havel.

En 1994 crean *Nunzio* en siciliano de Mesina, en el Festival de Taormina Arte, dirección de Carlo Cecchi, decorados de Sergio Tramonti.

En 1997 presentan *Bar*, en siciliano, también en el Festival de Taormina Arte, dirección de Valerio Binasco, decorados de Titina Maselli. Scimone y Sframeli son reconocidos con los premios UBU al Mejor Autor Novel y al Mejor Actor, respectivamente. Reciben también el Premio Candoni Arta Terme de Nueva Dramaturgia 1997.

En 1999 crean *La festa*, en italiano, en Orestyadi di Gibellina, dirección de Gianfelice Imparato, decorados de Sergio Tramonti.

En 2001, Scimone y Sframeli dirigen e interpretan *Due amici*, la película inspirada en *Nunzio*, producida por Medusa Film.

En 2003 crean *Il cortile*, en italiano, dirección de Valerio Binasco.

En 2006 presentan *La busta*, en italiano, en el Teatro de Mesina (Sicilia), dirección de Francesco Sframeli.

LA FESTA

Compagnia Scimone Sframeli

Autor
Dirección
Escenografía
Música
Interpretación

SPIRO SCIMONE
GIANFELICE IMPARATO
SERGIO TRAMONTI
PATRIZIO TRAMPETTI
FRANCESCO SFRAMELI
GIANLUCA CESALE
SPIRO SCIMONE
LEONARDO PISCHEDDA
SANTO PINIZZOTTO
GIOVANNI SCIMONE
ASSOCIAZIONE CADMO

Asistente de dirección
Dirección de escena
Administración
Distribución

Producción: Compagnia Scimone Sframeli en colaboración con la Fondazione Orestyadi Gibellina

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

LA FESTA

Compagnia Scimone Sframeli

La Repubblica, 03/03/05, Franco Quadri

Es casi una novela por entregas ambientada en interiores sicilianos. Lo que Spiro Scimone cuenta y prosigue Francesco Sframeli, aunque cambien de personaje de la historia, crea una continuidad temática pero no narrativa. Después de *Nuncio* y *Bar*, *La festa* escenifica por primera vez y sin disfraces la historia de una familia: Scimone y la madre implacable guardiana de los hábitos tradicionales. Sframeli y el padre déspota y borracho que no habla nunca con el hijo, interpretado por Nicola Rignanese. Sus figuras parecen intercambiables y con los mismos rasgos de oscuros secretos y silencios. Mientras en la habitación todo permanece inamovible. Con mesurada lentitud los tres personajes se intercambian palabras tan inexorablemente obvias que siempre sorprenden. De modo que el espectáculo, en el que no sucede absolutamente nada, avanza a golpes de *gag* que sacuden como terremotos (...)

LA CRÍTICA

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid