

Societas Raffaello Sanzio / Romeo Castellucci

www.raffaelosanzio.org

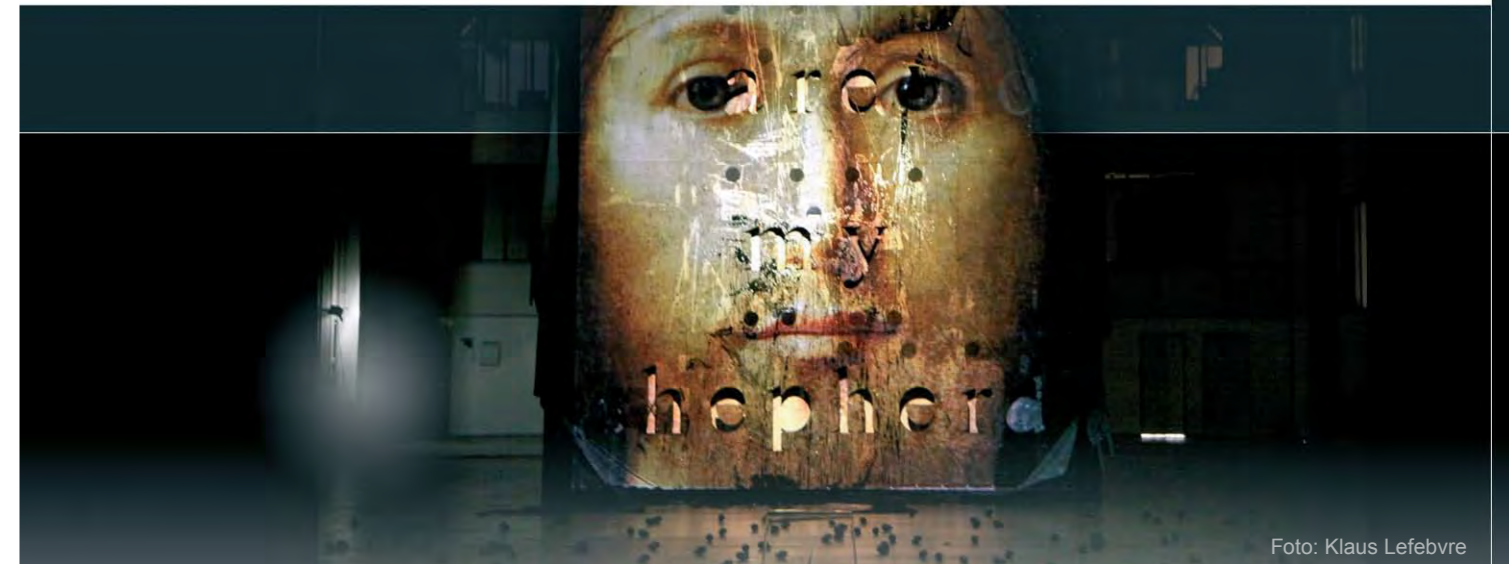

Foto: Klaus Lefebvre

PERFORMANCE

ON THE CONCEPT OF THE FACE, REGARDING THE SON OF GOD

País: Italia | Duración aproximada: 40 minutos (sin intermedio)

Concepción y puesta en escena: ROMEO CASTELLUCCI Música original: SCOTT GIBBONS Intérpretes: GIANNI PLAZZI, SERGIO SCARLATELLA, DARIO BOLDRINI Y VITO MATERA Asistente de escenografía: GIACOMO STRADA Diseño de objetos: ISTVAN ZIMMERMANN Y GIOVANNA AMOROSO Técnico de sonido: MATTEO BRAGLIA Y MARCO CANALI Atrezzo: MARZIA DALFINI - ESTRENO EN ESPAÑA -

“Este el comienzo. Quiero encontrar a Jesús en su larga ausencia. Su rostro no está aquí. Puedo ver cuadros y estatuas. Conozco a más de mil pintores del pasado que ocuparon la mitad de sus vidas intentando reproducir la inefable, casi invisible mueca de dolor que reflejaban sus labios. ¿Y qué sucede ahora? Ahora, él no está allí. Lo que realmente hace que siga este camino es la voluntad. Se trata de juntar la voluntad y el rostro de Jesús: quiero quedarme enfrente de la cara de Jesús, donde lo que más me sorprende es la primera parte de la frase: quiero”. ROMEO CASTELLUCCI

Romeo Castellucci (Cesena, Italia, 1960) fundó la Societas Raffaello Sanzio en 1981 junto a su hermana Claudia Castellucci y su mujer Chiara Guidi. Desde entonces ha acuñado un lenguaje teatral propio articulado en torno a la integración de distintas disciplinas artísticas, las nuevas tecnologías y la potencia visual de un universo de imágenes que inunda los sentidos y el subconsciente. Polémico, iconoclasta, enérgico y experimentador, Castellucci sorprendió al mundo con su *Tragedia endogonidia* y sobrecogió con su revisión de la *Divina Comedia*, de Dante Alighieri: *Inferno, Purgatorio, Paradiso*, elegida por el periódico francés *Le Monde* como la mejor obra de la primera década del siglo XXI. Pionero en la creación de mundos sensoriales turbadores y alucinatorios, Castellucci ha sido comparado con Robert Wilson, David Lynch o Michael Haneke.

Ahora estrena en España su último proyecto, *On the Concept of the Face, regarding the Son of God*, una impactante pieza en la que el rostro de un Jesús renacentista sirve como punto de partida para una cruda, extrema y conmovedora reflexión.

► Sobre la Compañía

Cuando el autor y director Romeo Castellucci (1960), la dramaturga Chiara Guidi (1960) y la escritora Claudia Castellucci (1958) fundaron la compañía Societas Raffaello Sanzio en 1981, los tres buscaban una forma de hacer teatro basada en el poder visual, plástico y sonoro de las piezas. Sus espectáculos han revolucionado el panorama teatral europeo y se han presentado en los principales festivales y teatros de todo el mundo, levantando gran expectación y cosechando numerosos premios. Entre sus títulos se encuentran: *Gilgamesh* (1990), *Hamlet* (1992), *Masoch* (1993), *Hansel y Gretel* (1993), *Buchettino* (1994), *Oresteia* (1995), *Julius Caesar* (1997), *Pele d'Asino* (1998), *Génesis* (1999) y *Voyage au bout de la nuit* (1999). En 2002, Castellucci presenta el comienzo de un vasto proyecto, la *Tragedia endogonidia*, una obra cambiante que tomaba el nombre de las distintas ciudades europeas donde se representaba. En 2006 dirige *Hey Girl* y con *Inferno, Paradiso y Purgatorio* (presentadas en el Festival de Aviñón en 2008) continúa y sublima su búsqueda teatral y existencial. Romeo Castellucci fue nombrado Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia en el año 2002. Ha dirigido la 37ª edición de la Biennale Teatro di Venezia y ha sido artista asociado de la edición 2008 del Festival de Aviñón. Es además autor de varios libros de teoría teatral.

Teatros, fechas y horarios

Naves del Español - Matadero Madrid
Sala 1

12, 13 y 14 de mayo a las 20.30 horas

ON THE CONCEPT OF THE FACE, REGARDING THE SON OF GOD

ON THE CONCEPT OF THE FACE, REGARDING THE SON OF GOD

Con nombre propio

“Este el comienzo. Quiero encontrar a Jesús en su larga ausencia. Su rostro no está aquí. Puedo ver cuadros y estatuas. Conozco a más de mil pintores del pasado que ocuparon la mitad de sus vidas intentando reproducir la inefable, casi invisible mueca de dolor que reflejaban sus labios. ¿Y qué sucede ahora? Ahora, él no está allí. Lo que realmente hace que siga este camino es la voluntad. Se trata de juntar la voluntad y el rostro de Jesús: quiero quedarme enfrente de la cara de Jesús, donde lo que más me sorprende es la primera parte de la frase: quiero”.

ROMEO CASTELLUCCI

Autor y director de la compañía Societas Raffaello Sanzio

Sobre el escenario

ROMEO CASTELLUCCI

Concepción y puesta en escena

Nacido en 1960 en Cesena, Romeo Castellucci completó su carrera en el Instituto de Agricultura antes de graduarse en Dibujo y Pintura en la Academia de Bellas Artes de Bolonia. A los 20 años debutó como productor teatral y fundó la Societas Raffaello Sanzio junto con Claudia Castellucci y Chiara Guidi. Durante los años 80 trabajó a dos bandas entre el teatro y la pintura.

Desde entonces ha participado en la creación de numerosas producciones como escritor, productor y diseñador de luces y sonido. Famoso en Italia y muchos otros países como creador de un nuevo teatro fundamentado en la totalidad de las artes, ha escrito numerosos ensayos sobre la teoría de la técnica escénica, en muchos de los cuales cuenta su propia experiencia teatral. Sus producciones proponen unas líneas dramáticas que no están sujetas a la primacía de la literatura y son complejas y visualmente muy ricas. Su propósito es desarrollar un lenguaje que sea comprensible para todo el mundo, como lo es el lenguaje de la música, de la escultura, de la pintura y de la arquitectura.

Castellucci ha escrito también numerosos libros de dramaturgia, como *The theatre of Societas Raffaello Sanzio*, *Epopoea della Polvere* o *Les Pèlerins de la matière*.

En 2008 Castellucci fue seleccionado como artista asociado en la 62ª edición del Festival d'Avignon, donde presentó la trilogía *Inferno, Purgatorio, Paradiso*, libremente inspirada en la *Divina Comedia* de Dante Alighieri. En 2010 *Le Monde* premió esta trilogía como la mejor producción teatral de la década 2000-2010.

SCOTT GIBBONS

Músico

Durante veinte años, este estadounidense ha compuesto música electrónica y electroacústica, persiguiendo un doble objetivo en los terrenos del sonido acústico virtual y de la tecnología de sonido. Sus composiciones muestran un balance extremo entre la fragilidad y lo físico, y a menudo se centra en frecuencias que alcanzan los límites de la audición humana. El silencio es también un elemento central en su trabajo. Reconocido por la crítica como uno de los compositores punteros de la micro música y de la música ambiental, sus primeras composiciones se basaron exclusivamente en el sonido de las piedras y del viento. Ha creado numerosos instrumentos electrónicos para utilizar en escena y es famoso por sus *performances* en directo. Sus composiciones han sido interpretadas en eventos de alcance internacional, como la Exposición Nacional en Suiza, el Festival Electrónico ARS en Austria y el Louvre en Francia. Trabaja con la Societas Raffaello Sanzio desde 1998.

ON THE CONCEPT OF THE FACE, REGARDING THE SON OF GOD

Societas Raffaello Sanzio / Romeo Castellucci

Concepción y puesta en escena:	Romeo Castellucci
Música original:	Scott Gibbons
Intérpretes:	Gianni Plazzi, Sergio Scartella, Dario Boldrini, Silvia Costa y Silvano Voltolina
Asistente de escenografía:	Giacomo Strada
Diseño de objetos:	Istvan Zimmermann y Giovanna Amoroso
Técnico de sonido:	Matteo Braglia y Marco Canali
Técnicos de iluminación:	Fabio Berselli y Luciano Trebbi
Atrezzo:	Silvia Costa
Gestión:	Gilda Biasini, Benedetta Briglia y Cosetta Nicolini
Administración:	Michela Medri, Elisa Bruno y Simona Barducci
Consultor económico:	Massimiliano Coli
Productor ejecutivo:	Societas Raffaello Sanzio
Productor asociado:	Teatro Nacional de Bretaña, Rennes

En coproducción con:	Theater der Welt 2010 de Singel international arts campus / Amberes The National Theatre / Oslo, Noruega Barbican London and SPILL Festival of Performance Chekhov International Theatre Festival / Moscú Holland Festival / Amsterdam Athens Festival GREC 2011 Festival de Barcelona Festival d'Avignon International Theatre Festival DIALOG Wroclav / Poland BITEF (Belgrade International Theatre Festival) spielzeit'europa Berliner Festspiele Théâtre de la Ville-Paris Romaeuropa Festival Theatre festival SPIELART München (Spielmotor München e.V.) Le-Maillon, Théâtre de Strasbourg / Scène Européenne TAP Théâtre Auditorium de Poitiers- Scène Nationale Peak Performances @ Montclair State-USA
----------------------	---

Nuestro especial agradecimiento a Centrale Fies.

La actividad general de Societas Raffaello Sanzio se encuentra apoyada por las siguientes instituciones italianas: Ministero per i Beni e le Attività Culturali; Regione Emilia Romagna; Comune di Cesena

ON THE CONCEPT OF THE FACE, REGARDING THE SON OF GOD

Societas Raffaello Sanzio / Romeo Castellucci

TROVA ROMA 15
Chekhov International Theatre Festival

Una vez más, Romeo Castellucci regresa a un icono de la historia humana: Jesús, con quien se enfrenta a sí mismo en la mayor parte del mundo. Aquí, la imagen de Jesús comienza en la pintura renacentista. Es en este preciso instante cuando Cristo mira al espectador con sus ojos, con un poderoso efecto dramático. En esta calculada confusión de miradas conmovedoras que se cruzan, el rostro del hijo de Dios se convierte en la imagen del hombre, de un hombre o, incluso, de cualquier espectador. Y entonces, en la interpretación, la mirada de Dios se convierte en un tipo de luz que ilumina una serie de acciones humanas que pueden ser buenas, malas, repugnantes o inocentes. La *performance* no hablar de Jesús, ni del culto; no tiene contenido de condena social ni quiere ser fácilmente provocativa. Al mismo tiempo, Romeo Castellucci mantiene la distancia sobre el misticismo porque, al final, es sólo la imagen de un hombre. Un hombre que se expone desnudo frente a otros hombres, que, a su vez, se exponen desnudos por ese hombre. Esta iconográfica y, al mismo tiempo, pictórica imagen que domina la escena, atribuida a Antonello da Messina, es perturbante y excitante; es impenetrable e inescrutable, pero a la vez transmite cierto mensaje al público. Se trata de un testigo ocular del sufrimiento humano y diabólico que, a través de su naturaleza misma, permanece en silencio.

LIBERAZIONE
Giacomo d'Aiello

Veinticinco años de Romaeuropa Festival y algunas consideraciones por la voz de Romeo Castellucci.

Una mirada al futuro del arte sin renunciar al pasado.

Uno de los artistas más representativos del festival, Romeo Castellucci, es uno de los pilares de la Societas Raffaello Sanzio, compañía histórica de la investigación italiana, con base en Cesena y, desde ahí, al mundo. Su *Divina Comedia*, presentada en el anterior Festival d'Avignon, es considerada una de las obras fundamentales de la primera década del siglo XXI. La *performance On the Concept of the Face, regarding the Son of God*, reflexiona sobre la creación y su creador. En la escena, blanca, un hombre y su padre dependiente que empieza a perder "mierda". Al fondo, la mirada penetrante de un cuadro enorme de la Pasión de Antonello da Messina. "En esta pieza hay gestos cotidianos, el hijo que limpia al padre y se arrodilla delante de él. Y aquella deyección, aquella pérdida, se vuelve monstruosa, sin nada de Brechtiano, porque la voluntad es la de desenmascarar un gesto. Porque en ella está la metáfora de la obra de arte. El mío es un trabajo teológico y político, pero sobre todo es arte, que busca un producto extremadamente honesto en la pureza de lo impuro. No juzgo a la sociedad, no quiero indicar caminos".

"He escogido un gesto, el mirar. El simple mirar -concluye Castellucci- y pienso en las imágenes mediáticas, en el fascismo de la publicidad, al no ver lo que tienes a lado. Hay una buenísima frase de Wallace: "Los peces no saben lo que es el agua", porque es natural. Es natural estar juntos. El espacio entre una persona y otra es lo que la define y tiene que volverse una necesidad. Como cuando se está en una cola en el supermercado: hay que saber verlo como un don".

REPUBBLICA
Franco Quadri

On the Concept of the Face, regarding the Son of God
El misterio de la vida en el rostro de Jesús

En particular, era muy esperada la vuelta de Romeo Castellucci, ausente en Alemania desde los tiempos de la *Tragedias Endogonidias*. Y una sospecha de crisis religiosa aumenta la curiosidad, derivada del clasicismo del título que presenta su nuevo texto. En realidad, no nos encontramos lejos de la exitosa experiencia de Romeo en Avignon y el montaje nos hace pensar en la atmósfera de aquella auténtica obra maestra que fue el *Purgatorio*, comedia burguesa con excursión filmica que, desafortunadamente, casi nunca es representada en Italia. Y volvemos a encontrar los orígenes clásicos de la Societas en el enorme retrato que Antonello hizo de Jesús, situado como fondo en el medio de la escena para capturar inmediatamente la atención de los espectadores, de pie o sentados en el suelo. Delante del cuadro se configura enseguida una imagen de humano sufrimiento entre los escasos muebles blancos domésticos, con salita de estar, televisión, una especie de estudio y un dormitorio, donde se ve a un viejo enfermo, víctima de una crisis de disentería, limpiado y ayudado por un hijo cada vez más agobiado por la suciedad y los pañales, en un *crescendo* dramático hacia la desesperación de quien se aproxima a las incomprensibles atrocidades del final de esta estancia terrenal. Y entonces el joven exhausto, incapaz de controlarse, sollozando en el mar de mierda casi animal que no parece que vaya a parar, se dirige decidido y amenazador hacia la gran imagen de arte y de fe que se opone a lo cotidiano. Sube a un taburete con la aparente intención de besar la boca de Jesús, sin dejar de llorar, perdiendo el control, mientras unos jovencitos llegados desde fuera lanzan piedras y petardos al cuadro como en un juego liberador, en una escena que para el autor no tiene nada de irreverente, al revés, se inspira en la figura de un niño desesperado en una foto de Diane Arbus, como imagen de la impotencia humana. Queda intacto el misterio doloroso de la vida en este místico encuentro de un perfecto elenco de actores, guiado por Gianni Plazzi y Sergio Scartella, con un Jesús pictórico fiel al principio de su absoluta ausencia.

TODO TEATRO
Graziano Graziani

On the Concept of the Face, regarding the Son of God de la Societas Raffaello Sanzio, en las Officine Marconi para el Romaeuropa Festival.

Si al principio el director nos pone delante de una escena minimalista, actuada, con un padre anciano y enfermo y un hijo- probablemente de éxito- que lo cuida, en el final nos encontramos con una escena claramente alegórica, toda centrada en la visión del rostro de Cristo retratado por Antonello da Messina, que domina como un lienzo enorme el fondo de la escena. La primera parte nos enseña la enfermedad en su aspecto más degradante: un anciano incontinentemente ensucia avergonzado la casa del hijo, mientras éste intenta animarle y limpiarle. Lo obscuro -lo que no se puede o no se quiere ver- está en la escena, es imposible evitarlo, porque el olor punzante de la parte excrementicia de la vida (y de las relaciones sociales) que intentamos ocultar alcanza la nariz del espectador, que, como mucho, puede tan sólo desviar la mirada. Mas lo que descoloca es el siguiente cambio de registro, la alegoría donde entra en escena la contribución sonora de Scott Gibson y la teca donde se apoya el rostro de Cristo, que se revela una estructura transitable donde los actores practican su *executio in effigie*. Todo según las reglas de la estética contemporánea, y así un concepto fuerte como la disolución del rostro de Cristo (y, con su mirada llena de amor, la disolución de la piedad humana) se vuelve objeto de arte y, como permite el teatro, vívida emoción.