

Le Droit de Vivre

MAGAZINE D'INFORMATION ANTIRACISTE

organo trimestrale della LICRA Paris (10.000 copie)

Vengeance et Justice dans le Dante de Pasquini

DANTE symphonia, une relecture raffinée du réalisateur romain qui, depuis cinq ans, se confronte à la *Divine Comédie*

Paolo Pasquini crée en 2001 son premier spectacle dantesque, *versus DANTE*; un voyage renversé, on va du Paradis à la *forêt*, on descend du ciel à la terre. Pasquini porte un Dante, décidément laïque, dans la contemporanéité d'un monde contradictoire et sans plus de certitude.

Le spectacle a tourné pendant trois saisons consécutives en Italie, à Madrid, Budapest, Beograd et Barcelona. Marie Eve Gardère le choisit en 2004 comme évènement-image de la section italienne de la LICRA, la plus ancienne association – elle fut fondée en France en 1927 – militant mondialement contre le racisme et l'antisémitisme.

La rencontre avec la LICRA Italie enrichit ultérieurement le parcours de recherche du réalisateur romain sur le texte dantesque. Dans la

nouvelle version, née de cette rencontre, *DANTE symphonia*, se renforce le rapport entre la musique et l'énonciation du texte. Pasquini, musicien classique de formation, construit la première partie du spectacle – sombre, claustrophobique, tirée des Chants de l'*Enfer* – dans des paysages musicaux glacials et hypnotiques dont il est l'auteur. Et c'est sur la musique de Mozart qu'il construit, tirée des Chants du *Purgatoire*, sa deuxième partie, rassérénée, ouverte.

Un autre élément nouveau dans l'œuvre de Paolo Pasquini: la projection d'élaborations vidéographiques et chromatiques des célèbres œuvres dantesques de Gustave Doré et d'artistes contemporains sur la totalité de la scène et du corps des acteurs.



Corinna Lo Castro et Paolo Pasquini, montage de *DANTE symphonia* à Pise (photo Maria Bianca D'Anna)

Sur une scène dépouillée, essentielle, stylisée, deux acteurs parcourent un sentier textuel raffiné, que Pasquini a conçu pour eux, centré sur les différentes formes de l'eau dans la *Divine Comédie*. De la glace de ceux qui trahissent leurs hôtes, du fleuve de sang des tyrans, du marécage boueux des mornes et de la grêle des avides, d'un monde où l'eau condamne et divise, c'est la remontée vers la rosée des plages du purgatoire,

vers les deux fleuves purificateurs du paradis terrestre, le *Letè* et l'*Eiünoè*, vers un monde nouveau où l'eau est une eau de justice et de libération du mal. La mer du célèbre voyage d'Ulysse sert d'arrière-plan symbolique, en particulier le détroit de Gibraltar, croisement au cours des siècles de civilisations différentes, et porte de l'océan.



DANTE symphonia à Toulon (photo Maria Bianca D'Anna)

L'itinéraire textuel précise donc, et surtout, une sorte de rite de passage qui conduit, à travers un processus ardu et douloureux, de la logique punitive et sadique de l'enfer à la logique de la justice. C'est autour de ce thème que s'est construit le binôme entre la LICRA Italie et l'oeuvre de Pasquini, déjà présentée à Roma, Avellino, Marseille, Toulon, Ankara, Lyon, Bologna, Mende, Strasbourg et Pisa. Pour la commémoration de l'attentat aux Twin Towers, le théâtre Fabbri de Forlì, tout particulièrement son directeur Franco Fabbri, a voulu avec détermination cet événement, qui s'est ouvert sur des réflexions fortes et senties de Martine Benayoun, Vice Présidente de la LICRA, venue exprès de Paris, et de Marie Eve Gardère, Présidente de la LICRA Italie. La manifestation – dont on garde la trace dans le film riche

d'informations produit par l'IMAIE, Société des droits d'auteurs – constitue un témoignage contre la violence, pour la culture de la justice et de l'égalité, pour que les eaux de Gibraltar, où l'Occident et l'Islam se touchent, ne soient pas un mur, mais bien un pont.

Le spectacle s'ouvre sur le cri de vengeance retrouvé dans les manuscrits d'un prisonnier tué dans un des nombreux camps d'anéantissement, peu importe lequel, que l'histoire du XX^e siècle a connu. Il se termine sur une image simple et révolutionnaire: les deux acteurs, jusque là divisés, boivent, d'une même amphore, de l'eau. De l'eau, simplement. Un 'tableau' final émouvant, alors que s'élève le sublime *Soave sia il vento* de *Così fan tutte*.

Maria Panetta
Professeur agrégée de Littérature italienne
à l'Université La Sapienza de Rome

Vendetta e giustizia nel Dante di Pasquini

DANTE symphonia, una raffinata rilettura dantesca del regista romano, da cinque anni a confronto con la *Commedia*

È del 2001 il primo spettacolo dantesco di Pasquini, *versus DANTE*, un viaggio rovesciato, una discesa dal Paradiso alla *selva*, dal cielo alla

terra: un Dante portato – laicamente – nel mondo contraddittorio e senza più certezze del contemporaneo.



DANTE symphonia a Marseille (photo Maria Bianca D'Anna)

Lo spettacolo – presentato per tre stagioni in Italia, nonché a Madrid, Budapest, Beograd e Barcelona – è stato scelto nel 2004 da Marie Eve Gardère come evento-immagine della sezione italiana della LICRA, Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme, fondata in Francia nel 1927.

L'incontro con la LICRA Italia ha ulteriormente arricchito il percorso di ricerca dantesco del regista romano. La nuova versione del lavoro, *DANTE symphonia*, rende innanzitutto ancora più forte il rapporto fra l'enunciazione del testo e la musica. La prima parte – cupa, claustrofobica, basata su sei Canti dell'*Inferno* – si muove lungo paesaggi musicali glaciali e ipnotici, composti dallo stesso Pasquini, musicista classico di formazione. La seconda parte – rasserenata, aperta, basata su quattro Canti del *Purgatorio* – è intessuta invece di *Lieder* e arie d'opera di Mozart.

Altra novità, l'uso delle videoproiezioni, che investono l'intero spazio scenico, nonché i corpi

degli attori, con suggestive elaborazioni videografiche e cromatiche, realizzate sulle notissime incisioni dantesche di Gustave Doré e su opere di artisti contemporanei.

In una scena spoglia, essenziale, stilizzata, i due attori percorrono il raffinato sentiero testuale concepito per loro da Paolo Pasquini e centrato sulle diverse forme dell'elemento acqua nella *Commedia*. Dal ghiaccio dei traditori degli ospiti, dal fiume di sangue dei tiranni, dalla palude fangosa degli accidiosi e dalla grandine dei golosi – da un mondo, dunque, in cui l'acqua condanna e divide – si risale alla rugiada della spiaggia purgatoriale e ai fiumi purificatori del Letè e dell'Eünoè, in un nuovo mondo, in cui l'acqua è acqua di giustizia e di liberazione. Lo sfondo geografico e simbolico è il mare del celebre viaggio di Ulisse, e in particolare lo stretto di Gibilterra, incrocio di civiltà diverse lungo i secoli, e porta dell'oceano.



Paolo Pasquini, montaggio di *DANTE symphonia* a Strasbourg (photo Maria Bianca D'Anna)

L'itinerario testuale delinea dunque una sorta di rito di passaggio, che dalla logica punitiva – se vogliamo: sadica – dell'inferno conduce, in un processo arduo e doloroso, alla logica della giustizia. È intorno a questo tema che è nato il binomio tra la LICRA Italia e l'opera di Pasquini, già presentata a Roma, Avellino, Marseille, Toulon, Ankara, Lyon, Bologna, Mende, Strasbourg e Pisa. Nel quinto anniversario dell'attentato alle Twin Towers, il Teatro Fabbri di Forlì, in particolare il suo Direttore Franco Fabbri, ha voluto, con determinazione, ospitare l'iniziativa, apertasi con una riflessione

introduttiva – appassionata e toccante – di Martine Benayoun, Vice Presidente della LICRA, appositamente venuta da Parigi, e Marie Eve Gardère, Presidente della LICRA Italia e curatrice della manifestazione. L'evento – la cui traccia è peraltro conservata nel prezioso dvd della serata, prodotto dall'IMAIE e ricco di contributi speciali – costituisce una testimonianza contro la violenza e per la cultura della giustizia e dell'uguaglianza, affinché le acque di Gibilterra, dove Occidente e Islam sembrano toccarsi, siano non un muro, bensì un ponte.



DANTE symphonia ad Ankara (photo Maria Bianca D'Anna)

Lo spettacolo si apre con il grido di vendetta ritrovato nei manoscritti di un prigioniero ucciso in uno dei tanti campi di annientamento – non importa quale – che la storia del Novecento ha conosciuto. E si chiude con un'immagine semplice e insieme profondamente simbolica: i

due attori, sino ad allora divisi, bevono, da una stessa anfora, dell'acqua. Semplicemente dell'acqua. Una emozionante 'fotografia' finale, sotto cui scorre la musica sublime di *Soave sia il vento* da *Così fan tutte*.

Maria Panetta
Professore a contratto
Dipartimento di Italianistica, Università La Sapienza di Roma