

Ascanio Celestini y las fronteras sutiles: verdad/locura, realidad/sueño

Rossi, Ana María /IAE, UBA- rosssiborghini@yahoo.com

Eje: Teatro y artes escénicas Tipo de trabajo: ponencia

» Palabras claves: real – onírico - memoria

› **Resumen**

La obra del multifacético Ascanio Celestini -una de las voces contemporáneas más notables del "teatro di narrazione" en Italia- se singulariza por mantener el frágil y difícil equilibrio entre lo real y lo onírico en su rescate de historias trágicas y emblemáticas ya inscriptas en la memoria colectiva, desde una perspectiva marcada por un tono inconfundible que enhebra lo excéntrico, lo absurdo y la fantasía junto a la realidad más cruel.

› **Presentación**

La obra de Ascanio Celestini se singulariza por mantener el frágil y difícil equilibrio entre lo real y lo onírico. Celestini es una de las voces contemporáneas más notables del *teatro di narrazione* en Italia. Su producción es multifacética, y se singulariza por un tenue equilibrio entre real y onírico, entre tragedia y grotesco, entre locura y sensatez, entre la sabiduría arcaica y popular y los arabescos que describe una imaginación desbordante. Una voz narrante hipnótica y vertiginosa, plena de irreverencia y desenfado, al rescate de historias trágicas y emblemáticas que pertenecen a la memoria colectiva, desde una perspectiva propia marcada por un tono inconfundible, que mezcla peripecias mínimas – reales, absurdas o fantásticas- con la Historia (así, con *hache mayúscula*). La realidad cruel, siniestra o desoladora, en relatos atravesados por la simpleza, el humor o la ironía, cuando no por una fantasía digna de *Las mil y una noches*.

Celestini, que es actor/autor/director teatral y cantante, nace en Roma en 1972. Estudia literatura y antropología. Profundiza en el campo de la *Commedia dell'arte* y de la máscara. La tradición y las técnicas del relato oral lo fascinan y se convierten en su forma de trabajo, de creación e innovación. Los temas de su obra son varios y diversos, pero siempre tienen como contexto la realidad de Italia y el entorno familiar en que creció.) Se acerca al teatro a fines de los '90 colaborando como actor en algunos

espectáculos del Teatro Agricolo O del Montevaso, entre los que se destaca la Giullarata Dantesca (1996-1998), relectura del Infierno dantesco a la manera de los cómicos del arte. Más adelante, luego del aprendizaje allí cumplido, junto al actor-autor Gaetano Ventriglia, Celestini escribe e interpreta su primer espectáculo: *Cicoria. In fondo al mondo, Pasolini*” (1998), a partir del cual se da su producción madura. En los años sucesivos recibirá diversos reconocimientos institucionales y varios premios por sus textos literarios y teatrales, entre ellos el Premio Bagutta y el Flaiano. Es considerado un representante destacado de la segunda generación del así llamado teatro de narración: un actor en escena se representa a sí mismo, también cuando habla en primera persona, es alguien que cuenta una historia. En el teatro de narración un actor, por lo general autor de su propio texto, se presenta en escena con poquísimos elementos –una mesa, una silla- y comienza a contar historias. O más bien la Historia pero bajo la forma de fragmentos, de retazos, de episodios que han marcado tal vez a un país entero. Con todos sus recursos físicos y vocales, el autor-actor deberá recrear no sólo varias voces sino también los lugares de la acción, y así el relator se convierte en el receptáculo sensible de los personajes a los que da su voz.

Para el autor romano el eje de sus creaciones es la memoria colectiva transmitida por medio de la palabra. El *teatro di narrazione* es una corriente que ha intentado inducir a los ciudadanos a reapropiarse de su Historia. Autores de la misma tendencia artística como Marco Paolini, entre otros, crean un teatro más cercano a lo documental, mientras que Ascanio trabaja incluyendo *lo fabuloso* al lado y entre lo real y lo histórico. Ascanio Celestini y Marco Baliani han reconocido explícitamente su deuda con los monólogos “fabulatorios” de Dario Fo, que han iniciado otra forma de hacer teatro, como ha declarado el mismo Fo en diversas oportunidades. El *teatro-narrazione* se ubica en el cruce entre el teatro y el arte de narrar, fuertemente anclado en la cultura italiana, muy ligada a la oralidad. Irrumpe a fines de los 80 con autores-actores como Marco Baliani y Marco Paolini. La segunda generación abarca a Celestini, Marco Perrotta, Giulio Cavalli y David Enia, entre otros. Celestini como los narradores que empezaron en los ochenta, empieza con su trabajo de narrador con un público infantil en bibliotecas y centros de enseñanza. En su labor posterior ya dedicada al público adulto, su metodología, se define por exhaustivos trabajos de recopilación en extensión y profundidad, previas a la composición y la narración de las historias. Secuencias fantásticas e irrupciones de lo extraño o lo insólito se intercalan hechos históricos registrados con rigor. Su palabra tiene como rasgos notables una profunda humanidad y las marcas de la necesidad irreprimible del que cuenta de distorsionar un poco la realidad para poder hacerla propia... En una entrevista del 2003 Celestini sintetiza así su itinerario artístico:

“...sono partito dal racconto della tradizione popolare: fiabe, leggende, riti, sogni della cultura contadina. Poi da questa letteratura ormai scomparsa sono passato all’oralità oggi ancora viva come trasmissione e testimonianza degli avvenimenti realmente accaduti. Non miro a una

ricostruzione nostalgica della memoria, ma sono attento alla tecnica di organizzazione del ricordo, anche per costituire un mio repertorio personale” (Il Patalogo, 2003: 213).

Entre sus textos teatrales se destacan: *Cecafumo. Storie da leggere ad alta voce; Fabbrica. Racconto teatrale in forma de lettera; Radio clandestina. Memoria delle Fosse ardeatine; Cicoria. In fondo al mondo, Pasolini* (junto con Gaetano Ventriglia).

Su narrativa abarca: *Storie di uno scemo di guerra, La pecora nera. Elogio fúnebre del manicomio elettrico, Lotta di clase, Io camino in fila indiana y Pro patria*, entre otros.

Alguna vez se caracterizó el teatro de narración como “una forma de guerrilla real, cívica y política contra el ruido-ambiente”. En *La pecora nera*, Celestini elige retratar el mundo de la locura y de los manicomios, donde el límite entre la normalidad y la locura es prácticamente inexistente.

Tienen un gran alcance social también algunas experiencias de Ascanio Celestini, a veces previas y a veces independientes de sus espectáculos, como -por ejemplo- los talleres sobre la memoria del trabajo con obreros y mineros que Celestini organizó como preparación al espectáculo *Fabbrica*. O cuando Celestini decide colaborar con el Teatro Stabile de Umbria para relatar la memoria de la Institución manicomial, y de la Ley Bassaglia de 1978, y en la primavera de 2003 se establece un acuerdo del cual surgirá un nuevo relato teatral, a partir de una investigación de campo, que incluye encuentros con testigos de la vida manicomial de antes y después de la reforma. Celestini prosigue su labor en varias ciudades italianas, visitando lugares de los ex manicomios y recogiendo experiencias y memorias.

Como fruto de esta investigación nace *La pecora nera* que es la historia de un enfermo mental contada por él mismo. En *La pecora nera*, Celestini elige retratar el mundo de la locura y de los manicomios, donde el límite entre la normalidad y la locura es prácticamente inexistente.

La pecora nera es la historia de Nicola, que por 35 años ha vivido en un manicomio, en contacto con aquellos que prefiere llamar santos en vez de locos. Después de treinta y cinco años encerrado en el manicomio, Nicola recuerda su infancia con su abuela, que le llevaba huevos frescos a la maestra, y la escuela donde lo consideraban la oveja negra. En verano su padre lo llevaba a la montaña y lo dejaba con sus hermanos, que mientras cuidaban las ovejas, le contaban historias de los fabulosos años sesenta, de películas de marcianos. Ciertos incidentes lo llevan, siendo todavía un niño, al manicomio eléctrico, donde aplican descargas para dejar una luz siempre encendida en el cerebro de los locos y que así no pasen miedo. No volverá a salir más que a hacer las compras, en compañía de una monja. Los locos le parecen santos. Y el manicomio una comunidad de santos. Recorriendo la historia del protagonista desde chico, se muestran las condiciones de vida de los enfermos mentales en Italia, a partir de los años 60 hasta nuestros días, en los cuales el mundo interno del Instituto donde vive Nicola, no es, después de todo, tan distinto del externo...

El espectáculo *La pecora nera -Elogio funebre del manicomio elettrico* fue estrenado el martes 18 de octubre de 2005 en el teatro Morlacchi de Perugia. En 2010, *La pecora nera* se convierte en un film escrito, dirigido y protagonizado por Ascanio Celestini.

Reviste un gran interés atender las reflexiones del autor sobre este trabajo, dado que iluminan aspectos centrales de su *ars poetica* personal:

Mi interessano le storie personali perché tracciano una rete di prospettive diverse attraverso una questione che non può essere letta come un evento unico.

Mi interessano perché sono quelle che hanno trovato una possibilità per raccontare all'esterno una vicenda che rischia costantemente di rimanere una questione privata o un problema scientifico.

Mi interessano perché lavoro alla costruzione della drammaturgia di uno spettacolo che sarà sostanzialmente un insieme di molte storie. Una drammaturgia che per me dovrebbe saper raccontare anche il presente della memoria e non soltanto il passato della letteratura teatrale. Una possibilità nuova per un teatro civile che sperimenti la propria "civiltà" non soltanto nelle tematiche, ma soprattutto nella possibilità che queste forniscono per mettere direttamente in relazione le persone con la propria memoria e con il proprio presente.

E poi le storie mi interessano perché mettono direttamente in comunicazione l'evento al quale asistito e il bisogno di comunicarlo per trasformare l'immagine personal en imaginario colectivo. (Celestini, 2013; el subrayado es nuestro)

El crítico francés Olivier Favier en un artículo escrito en ocasión de la representación de *Radio Clandestina. Memoria de las fosas ardeatinas*, texto de Celestini, con puesta de Dag Jeanneret, analiza de este modo la relevancia y el impacto del teatro-narración italiano

...Alors disons simplement que le combat est ailleurs, et que s'il veut exister, le théâtre doit sortir du spectacle. Sur ce point, le théâtre-récit italien est une expérience exemplaire, immédiatement perçue comme telle par le public de l'autre côté des Alpes. Le théâtre-récit est une forme de guérilla réelle, civique et politique, contre le bruit ambiant. Dans le théâtre-récit, un acteur monte sur scène, seul, il renonce au décor, au costume, au spectacle vivant, il décide de raconter une histoire au public venu l'écouter. Une histoire difficile souvent, soit parce qu'elle touche aux choses dont il est admis qu'on ne veut pas les entendre... (Favier, 2010)

› **A modo de conclusión**

Nos interesa resaltar la participación de esta modalidad de creación teatral - la de Ascanio Celestini - en la dimensión política y social de la cultura, a través de prácticas que dejan de lado lo puramente erudito para entrar activamente en juego, y a través de un lenguaje poderoso, que se vuelve clásico o contemporáneo

según sea necesario. Como síntesis de esta actitud, creemos que vale la pena citar una reflexión de Celestini a propósito de su trabajo en *La pecora nera*:

Così io ascolto le storie di chi ha viaggiato attraverso il manicomio non per costruire una storia oggettiva, ma per restituire la freschezza del racconto e l'imprecisione dello sguardo, soggettivo, la meraviglia dell'immaginazione e la concretezza delle paure che accompagnano un viaggio.

Bibliografía

Celestini, A. (2006) *La pecora nera. Elogio fúnebre del manicomio elettrico*. Torino: Einaudi.

De Marinis. M. (2000) *In cerca dell'attore. Un bilancio del Novecento teatrale*. Roma: Bulzoni.

Fo, D. y Allegri, L. (1990) *Dialogo provocatorio sul comico, il tragico, la follia e la ragione*. Bari: Laterza.

Sanfilippo, M. (2007) *El renacimiento de la narración oral en Italia y España (1985-2005)*. Madrid: Fundación Universitaria Española. (también se puede consultar en la página web: <http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/sanfilippo.pdf>)

Sitios web

Celestini, A. (2013). En <http://www.tuttiteatri-mc.net/>

Favier, O. (2010). En <http://dormirajamais.org/radio/>