

ROMEO **CASTELLUCCI** /
SOCIÉTAS **RAFFAELLO**
SANZIO

Inferno, Purgatorio, Paradiso

TRILOGIE LIBREMENT INSPIRÉE DE **LA DIVINE COMÉDIE**
DE DANTE

62e FESTIVAL D'AVIGNON

COUR D'HONNEUR DU PALAIS DES PAPES / CHÂTEAUBLANC / ÉGLISE DES CÉLESTINS

DEXIA

À vous, acteurs de la Societas Raffaello Sanzio,
qui avez joué avec nous et qui aujourd'hui n'êtes plus.
Silvano Mainardi, Chiara Gentili, Giunta Biserna, Elena Bagaloni,
Giancarlo Paludi, Alvaro Biserna, Claudio Borghi

Inferno

DE **ROMEO CASTELLUCCI**

librement inspiré de **La Divine Comédie** de **Dante**

5 6 7 8 10 11 12

COUR D'HONNEUR DU PALAIS DES PAPES • 22h

durée estimée 1h30 • création 2008

mise en scène, scénographie, lumières et costumes **Romeo Castellucci**

musique originale et exécution en direct **Scott Gibbons**

chorégraphie **Cindy Van Acker** et **Romeo Castellucci**

collaboration à la scénographie **Giacomo Strada**

sculptures, mécanismes et prosthesis **Istvan Zimmermann** et **Giovanna Amoroso**

automates **Giuseppe Contini**

photographie **Luca Del Pia**

les gens **Alessandro Cafiso, Maria Luisa Cantarelli, Elia Corbara, Silvia Costa, Sara Dal Corso, Manola Maiani, Luca Nava, Gianni Plazzi, Stefano Questorio, Jeff Stein, Silvano Voltolina** et **Antoine Le Ménestrel**

et Françoise Allouch, Anabel Bastos, Louis Berenger, Mathieu Boisliveau, Audrey Bonnefoy, Maya Boquet, Caroline Boutareau, Aurélie Bourgeois, Fanny Bouriche, Claude Bruchou, Michel Bruneau, Charly Caraballo, Grégory Castera, Céline Cavalli, Lena Chambouleyron, Thibault Charbonnel, Nicolas Colin, Olivier Collavoli, Francis Derussy, Gaetan Donnars, Mathilde Dromard, Bruce Fauveau, Léo Gobin, Elen Gouzien, Marine Granat, Maryse Simeon-Rigobert, Jean-François Grima, Nathalie Guet, Pascal Hamant, Amir Hazem, Douce Hollebecq, Frederique Iordanoff, Marie Koch, François Lanel, Cécile Leroy, Vicky Lucas, Emilien Maulassena, Victoria Mariani, Nitsa Meletopoulos, Yeison Mira Lopera, Olivia Musitelli, Paul Patin, Valérie Paus, Julien Perrier, Charles-Eric Petit, Jonathan Pranas, Joël Raffy, Pascal Recalde, Liam Rozier, Valérie Sarrouy, Quentin Valenty, Helena Vautrin, Boris Wilmart

et (en alternance) Maya Baudriller, Morgane Beziau, Marwan Agbi, Yazid Agbi, Swann Basté-Vergez, Nora Baudriller, Louise Boutier, June Capeau, Clara Camera, Sixtine Chambeiron, Alexandre Dupré, Jules Ferrari, Jeanne Garnero, Pierre-Edouard Germain, Marie-Capucine Germain, Tom Gilbert, Hortense Minghelli, Manon Rodde, Ilka Kramer, Jean-François Boutier, Christophe Capeau, Marion Camera, Olivier Germain, Marie Chambeiron, Gilles Minghelli, Gwénola Calves, Clémence Rodde, Brigitte Geraut

et Les Cavaliers Voltigeurs de France et José-Claude Pamard avec Balkan, Bonzaï et Robin

coordination technique du décor **Salvo Di Martina**

conception technique et régie lumière **Andrea Berselli**

conception technique et régie son **Joost Fleerackers**

régie lumière **Luciano Trebbi**

régie plateau **Viviana Rella**

assistant son **Domink Boiy**

accessoires et machines **Alfredo Tassi**

taxidermie **Agostino Navone**

aérostatique **realizzazione ditraverso**

réalisation des automatismes mécaniques **Carpenteria metallica M.V**

recherche et réalisation des costumes **Gabriella Battistini** et **Marion Gizard**

couture, accessoires et perruques **Carmen Castellucci**

assistant technique d'Antoine Le Ménestrel **Franck Gaudini**

Toutes les créations plastiques et les automatismes ont été construits au Laboratorio Plastikart de Zimmermann & Amoroso avec Giuseppe Amoroso, Damiano Bagli, Chiara Bocchini, Laura Ceroni, Lucia Cinnà, Martina Consoli, Romina Giuliani, Caterina Guia, Fabiana Mantovanelli, Giovanni Marocco, Eleonora Paparella, Elena Pescantini, Alice Siracusano, Alfredo Tassi, Patrizio Virzi, Simone Zappoli
direction de production **Cosetta Nicolini**

organisation **Gilda Biasini, Benedetta Briglia** assistées de **Valeria Camardo, Alba Pedrini**
administration **Michela Medri, Elisa Bruno, Simona Barducci**
consultant administratif et financier **Massimiliano Coli avec SKUPA Srl**
collaboration technique **Festival d'Avignon**

Le spectacle *Inferno* sera retransmis le 12 juillet à 22h15 sur Arte

Inferno a été créé le 5 juillet 2008 à la Cour d'honneur du Palais des papes, Festival d'Avignon

L'adaptation en salle du spectacle *Inferno* sera réalisée dans le cadre d'une collaboration spéciale avec La Bâtie-Festival de Genève, septembre 2008

Les dates de *Inferno* après le Festival d'Avignon

du 5 au 7 septembre à La Bâtie-Festival de Genève ; du 16 au 18 octobre au Théâtre Festival VIE Scena contemporanea, Modène, (Italie) ; 15 et 16 janvier 2009 au Maillon-Théâtre de Strasbourg ; du 22 au 24 janvier au Théâtre Auditorium de Poitiers-Scène nationale ; 6 et 7 février à l'Opéra de Dijon ; 20 et 21 février à Sirenos, Festival international de théâtre de Vilnius ; 2 et 3 mars à Cankarjev dom (Ljubljana) ; 2 et 3 avril à barbicantbite09 (Londres) ; du 6 au 9 mai à deSingel (Anvers) ; en juillet au Festival d'Athènes ; du 14 au 17 octobre à UCLA Live (Los Angeles) ; en décembre au Tokyo International Arts Festival

Purgatorio

DE **ROMEO CASTELLUCCI**

librement inspiré de **La Divine Comédie** de **Dante**

9 10 11 12 14 15 16 17 18 19

CHÂTEAUBLANC PARC DES EXPOSITIONS • 18h

durée estimée 1h30 • *création 2008*

mise en scène, scénographie, lumières et costumes **Romeo Castellucci**

musique originale **Scott Gibbons**

chorégraphie **Cindy Van Acker** et **Romeo Castellucci**

collaboration à la scénographie **Giacomo Strada**

sculptures, mécanismes et prosthesis **Istvan Zimmermann** et **Giovanna Amoroso**

automates **Giuseppe Contini**

images **ZAPRUDER filmmakersgroup**

photographie **Luca Del Pia**

avec

la Première Étoile **Irena Radmanovic,**

la Deuxième Étoile **Pier Paolo Zimmermann**

la Troisième Étoile **Sergio Scarlatella**

la Troisième Étoile II **Juri Roverato**

la Deuxième Étoile II **Davide Savorani**

coordination de la construction du décor **Salvo Di Martina**

conception technique et régie lumière **Fabio Sajiz**

régie plateau **Fatmir Gjoka, Federico Lepri**

assistant technique **Eugenio Resta, Giorgio Ritucci**

construction du décor **D.ex M.Laboratori snc**

réalisation des automatismes mécaniques **Carpenteria metallica M.V.**

réalisation des costumes **Gabriella Battistini**

couture, accessoires et perruques **Carmen Castellucci**

habilleuse **Giulia Campolmi**

direction de production **Cosetta Nicolini**

organisation **Gilda Biasini, Benedetta Briglia** assistées de **Valeria Camardo, Alba Pedrini**

administration **Michela Medri, Elisa Bruno, Simona Barducci**

consultant administratif et financier **Massimiliano Coli avec SKUPA Srl**

un remerciement spécial à la Comune di Senigallia-Assessorato alla Cultura / Associazione Marchigiana Attivita Teatrali (AMAT)

Purgatorio a été créé le 9 juillet 2008 à Châteaublanc, Parc des expositions, Festival d'Avignon

Les dates de *Purgatorio* après le Festival d'Avignon

30 et 31 janvier 2009 au Maillon-Théâtre de Strasbourg ; 8 et 9 avril à barbicantbite09 (Londres) ; du 14 au 17 mai au Kunstenfestivaldesarts (Bruxelles) ; en juillet au Festival d'Athènes ; du 22 au 25 octobre à UCLA Live (Los Angeles)

Paradiso

DE **ROMEO CASTELLUCCI**

installation théâtrale librement inspirée de ***La Divine Comédie*** de **Dante**

11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26

ÉGLISE DES CÉLESTINS • horaires d'ouverture entre 13h et 15h30 et entre 16h30 et 19h
billetterie uniquement sur le lieu de l'installation • *création 2008*

conception **Romeo Castellucci**
musique originale **Scott Gibbons**

collaboration à la scénographie **Giacomo Strada**
sculptures, mécanismes et prosthesis **Istvan Zimmermann** et **Giovanna Amoroso**
photographe **Luca Del Pia**

les gens **Dario Boldrini, Diego Donna, Michelangelo Miccolis, Norma Santi, Irene Turri**

régie son **Paolo Baldini**
régie plateau **Giovanni Marocco**

direction de production **Cosetta Nicolini**
organisation **Gilda Biasini, Benedetta Briglia** assistées de **Valeria Camardo, Alba Pedrini**
administration **Michela Medri, Elisa Bruno, Simona Barducci**
consultation & planning **Massimiliano Coli, SKUPA srl**
collaboration technique **Festival d'Avignon**

Paradiso a été créé le 11 juillet 2008 à l'Église des Célestins, Festival d'Avignon

Les dates de *Paradiso* après le Festival d'Avignon

du 8 au 12 octobre Nam June Paik Art Center (Corée) ; du 22 au 25 janvier 2009 au Théâtre Auditorium de Poitiers Scène nationale ; du 31 janvier au 4 février au Maillon-Théâtre de Strasbourg ; du 2 au 9 avril à barbicantbite09 (Londres) dans le cadre du Spill Festival 2009 ; du 19 au 23 mai à La Monnaie (Bruxelles) ; en juillet au Festival d'Athènes ; du 16 au 25 octobre à UCLA Live (Los Angeles)

Production de la Trilogie

Societas Raffaello Sanzio, Festival d'Avignon, Le Maillon-Théâtre de Strasbourg, Théâtre Auditorium de Poitiers-Scène Nationale, Opéra de Dijon, barbicantbite09 (Londres) avec Spill Festival 2009, deSingel (Anvers), Kunstenfestivaldesarts, De Munt/La Monnaie (Bruxelles), Festival d'Athènes, UCLA Live (Los Angeles), La Bâtie-Festival de Genève, Emilia Romagna Teatro Fondazione (Modene), Nam June Paik Art Center/Gyeonggi-do (Corée), Vilnius - Capitale européenne de la Culture 09, "Sirenos" - Festival international de théâtre de Vilnius, Cankarjev dom (Ljubljana), F/T 09 -Tokyo International Arts Festival avec le soutien du ministère italien du Patrimoine et des Activités culturelles, de la Région Emilia Romagna et de la Ville de Cesena.
avec le soutien du Programme Culture (2007-2013) de l'Union européenne

La Societas Raffaello Sanzio remercie toute l'équipe du Festival d'Avignon pour leur attention et leur patience toujours affectueuse.

remerciements à Elisa Bartolini et Stefano Cecchini (Hôpital Maurizio Bufalini de Cesena), Mauro Brecciaroli, Hubert Chiffolleau, Andrea Francia, Gildas Leroux et la Compagnie des Indes, Donatella Missirini, Ezio Pancisi, Lucy Rice, Federica Sintini, Dott. Istvan G. Zimmermann, Budapest, Matthieu Mevel

J'ai quelque chose à dire par Romeo Castellucci

Le théâtre que je cherche et que je pratique n'est jamais la *lecture* ni le commentaire d'un texte pré-existant. Je cherche une présence complète, des lignes de force dans la matière et, grâce à elles, j'agis sur le levier des émotions à travers des images qui soustraient de la matière au temps et à l'espace. Ce ne sont pas des images que je crée. Je vais et je viens en attendant que les images à la fin me trouvent. Se laisser dépasser est pour moi une forme de garantie.

La Divine Comédie est un projet *impossible*, c'est clair. La grandeur de ce livre excède le littéraire et, en terme de théâtre, elle le fait tourner à vide. Mais c'est alors qu'à travers l'impossible, je peux atteindre tous les possibles. Oui, tous les possibles peuvent prendre corps et m'offrir une entière liberté dans la forme sensible de l'erreur "*ché la diritta via era smarrita*". Mais l'erreur tire sa force d'un rapport avec le lien d'une loi qu'elle rencontre, d'une limite universellement reconnue. La force sans la loi n'a pas de forme mais seulement intensité et durée. Cette limite est, aujourd'hui, *La Divine Comédie*.

En ce sens, *être* Dante. Adopter son attitude comme au début d'un voyage dans l'inconnu. Dire l'œuvre comme si elle n'avait jamais été écrite, jamais dite. Assumer cette responsabilité : prendre le risque de s'exposer totalement au ridicule.

Il faut faire Dante, *être* Dante et non son œuvre.

Le voyage commence avec l'idée du péché – la forêt obscure – de l'artiste. Et de quel péché l'artiste serait-il coupable ? De quelle chute ? Son œuvre ? Faire une œuvre signifie-t-il se perdre dans l'obscurité ? Ou *produire* de l'obscurité ? Cette obscurité porte-t-elle vers la lumière ? Et, s'il en est ainsi, comment cela se fait-il ? Pourquoi Dante, au début de son voyage, se trouve-t-il au milieu d'une forêt noire ? Comme cela... sans aucune raison... sans que nous n'en sachions rien...

Un point sans justification. Le point de départ de toute œuvre d'art : l'absence totale de motif.

Nécessité de se plonger dans le domaine de ces mots aujourd'hui :

Enfer, Purgatoire, Paradis.

Que veulent-ils de moi aujourd'hui, ces mots ?

Où sont-ils, chaque jour, pour moi – pour toi – ces mots ?

Où se cachent-ils dans la journée ?

Où est l'Enfer ? Et où est, et qu'est-ce c'est, le Purgatoire, à quatre heures de l'après-midi d'un dimanche quelconque ? Et où est le Paradis dans la chambre de chaque minute ?

Pourquoi semblent-ils déjà un Jugement ? Et que semblent-ils vouloir juger ? Nos vies de solitude ou celles de l'espèce ? Mon échec ou ma prière, d'artiste et d'homme ? Ou les tiens, à toi le spectateur, dans ce rôle qui est de nouveau politique et religieux qui caractérise aujourd'hui notre existence quotidienne de dysfonctionnement : être spectateur tout au long de la journée – pratiquement déjà une condamnation à l'Enfer.

Quelques remarques sur la musique par Scott Gibbons

INFERNO

La bien-aimée violence de Dieu. Des blessures qui guérissent et qui peuvent être infligées à nouveau. Un microphone brûle.

La musique pour *Inferno* est créée à partir de

- voix : Rogers Covey-Crump, Scott Gibbons, David James, Gordon Jones, John Potter
- restes humains : os, chair, fluides
- shofar
- timbales
- piano
- cris
- electronic voice phenomena (E.V.P.)
- décharge d'arc électrique
- cheveux

et elle inclut

- une intervention sur "Spiegel im Spiegel" d'Arvo Pärt (1935)
- une intervention sur "Viderunt Omnes" de Pérotin (1160-1230) jouée par l'Hilliard Ensemble, tirée d'un enregistrement (COR16046)

PURGATORIO

Là on est presque enivrés de compassion. Fantômes et machines. Il y a beaucoup de travail à faire.

La musique pour *Purgatorio* est créée à partir de

- voix : Rogers Covey-Crump, Scott Gibbons, David James, Gordon Jones, John Potter
- restes humains : os, chair, fluides
- piano
- shofar

et elle inclut

- une intervention sur "Für Alina" d'Arvo Pärt

PARADISO

Le vrombissement assourdissant des ailes des anges, de paroles et de chansons incompréhensibles. Une telle saturation des sens comme si on était aux limites de la compréhension et au-delà des frontières de la description ou de la poésie humaine. Exclusion.

La musique pour *Paradiso* est créée à partir de

- cigales (en essaim et individuellement)

Un remerciement tout spécial à l'Hilliard Ensemble

Sur la Divine Comédie mise en scène par Romeo Castellucci

par la Societas Raffaello Sanzio

La Divine Comédie arrive dans les mains de Romeo Castellucci après l'ample travail d'exploration dans les profondeurs de la psychologie du tragique, mené avec la *Tragedia Endogonidia*, le cycle dramatique de la Societas Raffaello Sanzio, inspiré par le modèle grec. Avec la mise en scène de la *Divine Comédie*, se clôt ainsi le cercle de l'horizon théâtral et humain. L'homme européen, qui naît et qui erre entre les foyers de cette ellipse, est un homme qui connaît le désarroi et l'affronte, ce qui toutefois ne le délivre pas de ses faiblesses lorsqu'il veut dire et saisir définitivement le sens des choses et des sentiments.

ENFER

Le commencement de cet Enfer se déroulera sur l'immense scène en plein air de la Cour d'honneur du Palais des papes d'Avignon, là où régna Clément V, le premier pape français, que Dante place dans son Enfer.

Le désarroi des individus et des masses, la fragmentation des actions voulues par la mise en scène, s'expliquent par le fait que Dante déclare s'être perdu dans une forêt obscure jusqu'à ce que Virgile, au lieu de l'aider à sortir de la forêt en suivant un chemin vers la lumière, l'engage à entreprendre le parcours inverse, c'est-à-dire à s'aventurer plus avant dans les ténèbres. C'est l'Enfer.

La terreur commence à s'emparer de l'auteur même de *La Divine Comédie*, de l'artiste assailli par les fantômes de la poésie qui le mordent comme des chiens. La langue voudrait ensemençer et fertiliser le désert du sens avec les significations des mots, mais ceux-ci rebondissent et retournent vers leur source, source qui ne peut répandre que son eau et pour elle-même. C'est l'enfer de l'art. Le désarroi de Dante augmente avec la multiplication des visions qui se succèdent devant lui tandis que se font entendre d'innombrables paroles incompréhensibles. Tout est fragmenté et ne peut être recomposé, comme un objet qui tombe et se brise en mille morceaux.

La chute est un autre aspect de l'Enfer, qui peut certes être interprété comme une chute morale, mais qui est surtout le signe d'un épuisement général de l'être vivant, la lassitude d'exister. Être courbé vers la terre est la nouvelle posture de l'homme : son horizon est écrasé et sa vue est de surcroît limitée par un brouillard qui s'insinue entre les corps, inoculant le vide dont il provient.

Douleur et solitude forment un état de tristesse non dépourvue cependant d'une certaine douceur qui se manifeste surtout dans l'Antipurgatoire, où déambulent les Apathiques – dont personne ne veut, même pas l'Enfer – et ceux qui n'ont pas reçu le baptême qui hantent les Limbes. Ceux-là expient des fautes qu'ils n'ont pas commises, et ces destins sont à mettre en parallèle avec la vie humaine, laquelle naît hors de toute volonté, comme les animaux.

Dans l'Enfer, est tracé un vaste portrait de l'humanité, et la cité est l'entonnoir dans lequel se déverse le mélange d'un je qui rencontre un nous, ce pronom dramatique peut-être à cause de la communauté qu'il promet et qu'il trahit, et qui transforme les villes en un grouillement de vermine et les accidents de la route en figure de l'adhérence absolue entre le soi et le moi, où le corps est un objet expulsé de la voiture, exactement comme le soi est expulsé du moi.

PURGATOIRE

Seul le Purgatoire est inscrit par Dante dans les limites d'une durée temporelle, à la différence des deux autres parties de *La Divine Comédie*, parce que le Purgatoire est la section de l'au-delà la plus proche de notre existence terrestre : il est le double de la terre et la répétition de la vie humaine connue et vécue dans ses tâches quotidiennes et familières. Le décor est majoritairement encore celui de la ville, non plus parcourue par des masses indistinctes et visqueuses, mais ordonnée au contraire et pensée pour faire fonctionner chacun des éléments qui la compose dans l'anonymat,

dans l'indifférenciation et dans la solitude définitive des hommes. On y verra des personnes seules, de dos, ou sortant de scène. Le Purgatoire accueille des âmes qui attendent sans rien faire, jusqu'au moment où se détache, sur ce fond informe, un épisode de violence familiale qui se dilate en tableaux d'une inquiétude vertigineuse, et qui s'insinue dans la normalité avec un sinistre mimétisme, en introduisant une autre dimension de la violence : celle de l'illusion. Le réalisme de la scène entre en concurrence avec celui du rêve, au point de faire naître le doute sur la vérité de ce qu'on voit, et jeter ainsi la confusion dans les consciences. L'indécision créée entre réalité et imagination est la dernière frontière de la vérité, laquelle est ici évoquée par une série de pièces qui s'ouvrent l'une dans l'autre avec l'apparition fantomatique des personnages auparavant présents sur la scène. La perception de la réalité est asphyxiée par la quantité des formes. La mémoire comprime une quantité insupportable de présences invisibles jusqu'au moment où les objets de la pièce, dont la tranquillité n'est qu'apparente, sont précipités contre les parois, signe que toute la réalité peut exploser d'un moment à l'autre, que ce soit réellement ou, tout aussi réellement mais à l'intérieur des espaces insondables de l'esprit, peu importe. Si l'Enfer pullule de corps, au Purgatoire, on assiste à une croissante essentialisation corporelle qui conduira à la désincarnation du Paradis.

PARADIS

La mise en scène du Paradis exprime l'hymnologie au Créateur, dont la troisième partie de *La Divine Comédie* est toute traversée, à travers l'arrêt de l'activité créatrice. Tout est bloqué, en l'honneur d'une gloire qui met en déroute toute action subjective, si bien que l'artiste en premier en est totalement exclu, l'espace manquant pour ne rien faire d'autre sinon répéter l'exaltation de ce qui est déjà manifeste et autosubsistant.

La mise en scène doit donc se concentrer sur cette force abstraite, non moins visible et efficace.

Devant le chef-d'œuvre (extraits) par Piersandra Di Matteo

Romeo Castellucci décide de parcourir *La Divine Comédie* et rencontre Dante. Le personnage-poète : un intermédiaire permettant d'abandonner le chef-d'œuvre là où il échappe au risque d'une représentation érudite, actualisante, narrative des *Cantiche*. Une stratégie consistant à vider de leur contenu les signes scéniques ne serait pas non plus efficace, pas plus que celle consistant à céder à la figuration, à l'explication par la représentation.

À aucun moment, la vision de Romeo Castellucci ne fait allusion à l'érudition considérable qui s'est accumulée autour de ce chef-d'œuvre indiscutable qu'est *La Divine Comédie*, matière elle aussi parfois foudroyée d'intuitions subtiles ou, davantage encore, de pensées déchirantes ; substance dont nous avons été profondément nourris. Comme au commencement d'un voyage ouvert sur l'inconnu, nous nous éloignons de l'objet aimé pour rentrer dans un espace étranger, observable aussi bien au microscope qu'au télescope. Dans cette vision se dessine un lieu, la scène, où agents et auteur se reflètent dans le JE, créant une rupture entre œil et regard : qui est vu ? Qui est le voyant ? Un regard correspond-il toujours à un œil qui regarde ?

Ce spectacle en forme de trilogie, librement inspiré de *La Divine Comédie*, est un mouvement vers Dante, mais aussi contre lui. C'est la création de trois points de vue ou de trois positions différentes par rapport au même objet : l'image, dans son rapport avec la violence et la vérité, avec la représentation possible et la représentation impossible. Enfer. Purgatoire. Paradis. C'est un plongeon dans l'imaginaire singulier que chacun de ces noms livrent à la scène, et jusque dans la dissymétrie de leur forme et de leur durée. *L'Enfer* est le lieu de l'affect qui ronge le monument de la douleur. *Le Purgatoire* est l'état normalisé et normalisant de la réalité saisie dans un intervalle psychique. *Le Paradis* est l'impossible condition de la vision qui introduit une tache sonore dans le champ visuel.

INFERNO (L'affection)

L'Enfer est un univers spectaculaire, envahi par une obscurité objective. C'est la nuit dans la Cour d'honneur, qui rend presque invisible la façade inexpugnable du Palais des papes, immense plateau à ciel ouvert qui s'impose par ses dimensions spatiales autant qu'historiques et symboliques. À aucun moment l'horizon infernal ne cède à la tentation de recourir au concept historique de mal ou à la notion de péché. Ici, aucune anxiété ou malaise devant la fragilité d'une nature humaine marquée par le péché. S'esquisse l'apparition de signes étrangers à l'idée commune de faute, et même sans rapport avec la loi du talion. La scène accumule des schémas dont la densité symbolique est bien éloignée de l'imaginaire inaccessible et magistral de Dante. Et enfin l'ultime référence semble être ailleurs, non pas dans *La Divine Comédie*, mais dans la position de l'artiste face à son œuvre, face à cette chose créée par l'homme et non par Dieu.

Le point de départ de *L'Enfer* de Romeo Castellucci est dans le trouble de l'artiste. Dante est dans la forêt. Tout est réellement arrivé dans la fiction. L'artiste en chair et en os a parcouru ce chemin et en a fait l'expérience. Au commencement il y a donc cet effroi, quelque chose d'involontaire, de subi, une interrogation inquiète tout autant qu'inquiétante, surgie à l'improviste, un état de gêne vague que l'auteur est contraint d'accepter, mais auquel il désire pouvoir donner un sens.

JE TU NOUS VOUS.

Des points de fusion ou d'ébullition, des coagulations visuelles se combinent pour former les lettres I N F E R N O qui s'inscrivent sur la scène. Une matière signalétique se compose, qui suggère, par son crépitement, la présence du hasard : elle produit un véritable champ magnétique qui transforme les éléments scéniques en une substance émotive. Un paysage affectif se dessine, fait de fragments de relations humaines qui vivent dans la force irréfutable de leur objectivité : embrassements, baisers et serremments de mains, caresses et frôlements. Sur tout cela domine une figure centrale : la foule.

Alors que le spectateur se considère comme extérieur à la vision, libre de jeter un coup d'œil sur ce qui se passe à une distance rassurante, comme un touriste ou le supporter d'un match, il est assu-

jetti au fait que tout le mystère du spectacle est mis en scène pour capter son regard.

L'Enfer échappe à notre compréhension mais nous persuade de son énigmatique pertinence, de son potentiel de significations, même là où le sens vient à manquer. Le monde infernal apparaît alors comme parcouru d'histoires potentielles, de traces d'événements, d'excédents et de résistances du réel, configurés en un tracé visible.

PURGATORIO (L'intervalle)

À la différence des deux autres *Cantiche*, *Le Purgatoire*, royaume de l'au-delà mais non éternel, s'inscrit dans les limites d'une durée temporelle. Son existence est limitée au laps de temps nécessaire à l'expiation des âmes, anxieuses d'exhiber le lien, non encore défait, qui les rattache au monde des vivants. Si *Le Purgatoire* de Dante propose des liens indissolubles avec la dimension terrestre, le second spectacle de cette trilogie se situe exactement sur la ligne de crête qui sépare ces deux mondes apparemment spéculaires : le royaume de l'au-delà et la terre.

L'essence des images du *Purgatoire* exhibe des liens immédiats, visibles, atmosphériques et sentimentaux avec le monde existant : milieux et situations de la vie de tous les jours saisie dans ses contraintes quotidiennes et familières. Dans ces espaces ordinaires, qui ont quelque chose d'"épisode" tragique, évoluent, comme habitant une attente apathique et silencieuse, les membres reconnaissables d'une famille. Mais le point de vue sur la dimension quotidienne se dilate en tableaux vertigineusement inquiétants et, dans leur normalité, s'insinue, avec un sinistre mimétisme, une autre dimension de la violence : la violence de l'illusion.

À travers un dispositif de déplacements et de glissements, le réalisme de la scène peu à peu, prend des aspects psycho-oniriques. Ce qui était derrière passe devant et vice-versa, produisant ainsi un feuilleté d'impressions dont chacune laisse subsister la signification précédente, comme des couches géologiques : ce qui s'est passé est aboli sans qu'on puisse renoncer à l'événement qui a eu lieu. La confusion entre réalité et imagination devient l'ultime frontière de la vérité.

Le spectateur est mis dans l'impossibilité de s'orienter. En lui s'insinue un doute sur la réelle existence de ce qu'il a vu. Dans *Purgatorio*, il est fait appel à une dislocation : la sensation d'être dans une zone d'attente, dans un intervalle, dans une sorte d'état intermédiaire entre être et non-être, entre pensée et langage, un royaume de l'hallucination de l'inconscient brandi à contrecœur au beau milieu d'une supposée possibilité de raconter.

PARADISO (Le catastrophique)

Le Paradis est placé dans l'espace intérieur de l'Église des Célestins, laissé à son élan vertical. Une lumière de plein jour traverse les vitraux. Les spectateurs sont accueillis par un silence donné comme fondement abyssal de la parole devant l'incommensurable *Visio Dei*.

Le Paradis nous met devant le regard impossible de la Chose, et donc de la vision inracontable de ce qui est au-delà du mur du symbolique, sur son versant catastrophique. C'est un changement soudain qui entraîne l'anéantissement de toutes les positions subjectives possibles. Expulsion de l'artiste ?

En posant le problème de l'irreprésentable, *Le Paradis* génère un regard qui présuppose une distance entre celui qui regarde et celui qui est regardé. Le voyant, mené dans les régions inaccessibles à l'œil humain, est rendu aveugle. Ce qui est vu devient une tache dans le champ visuel.

Les deux grandes figures présentes dans ce lieu paradisiaque sont alors : le pouvoir aveuglant de la gloire et la catastrophe. Catastrophe qu'il faut ramener à son sens étymologique et aristotélicien de renversement, retournement, point critique de la tragédie, passage d'un état à un autre, lieu d'un conflit, de vides instables et de systèmes dissipatifs qui cependant constituent pour la science, la genèse du monde.

Extraits de "Devant le chef-d'œuvre" de **Piersandra Di Matteo** (critique d'art et historienne du théâtre, chercheur auprès de la DMS/Université de Bologne).

Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce texte dans le livret de la Societas Raffaello Sanzio en vente à la Librairie du Festival au Cloître Saint-Louis ainsi qu'à l'entrée de la Cour d'honneur.

Romeo Castellucci artiste associé du Festival d'Avignon 2008

Après avoir étudié les arts plastiques aux Beaux-Arts de Bologne, Romeo Castellucci fonde en 1981 la Societas Raffaello Sanzio, avec sa femme, la dramaturge Chiara Guidi, et sa sœur, l'écrivain Claudia Castellucci. Ils sont installés à Cesena, dans la région italienne d'Émilie Romagne. C'est là qu'il a développé un art original de la scène, réunissant toutes les expressions artistiques (théâtre, musique, peinture, opéra, mais aussi la mécanique ou la fabrique d'images). L'artisanat de la scène et ses métiers, comme les nouvelles technologies et leurs ressorts les plus sophistiqués, sont mobilisés dans la conception minutieuse des différents spectacles, à la fois très frontaux et très élaborés. À chaque reprise, il s'agit de forger une "langue du plateau" dont la vérité se révèle à travers une énergie des corps, par la présence vitale et concrète des matières, du mouvement, de la chair, des éléments sonores et visuels, mis en scène afin de produire du sens dans le regard du spectateur. Dans ses créations, il travaille souvent avec des enfants et réalise également des spectacles pour eux comme Hansel et Gretel ou Buchettino (Le Petit Poucet). Depuis le milieu des années 1990, les spectacles de la Societas connaissent une notoriété croissante, notamment Hamlet ou La Véhémence Extérieure de la mort d'un mollusque, Masoch et Oresteia, une "comédie organique" créée à partir de L'Orestie. C'est en 1998 que Romeo Castellucci montre au Festival d'Avignon un premier spectacle, Giulio Cesare d'après Shakespeare. Il revient en 1999 avec Voyage au bout de la nuit de Céline, qui s'impose comme l'un des événements phares du Festival, puis en 2000 avec Genesi. En 2001, il lance le vaste cycle de la Tragedia endogonia, un système de représentations qui, tel un organisme vivant, se transforme dans le temps et dans l'espace en fonction du parcours qu'il effectue d'une création à l'autre à travers les villes européennes, partant de Cesena pour y retourner, en passant par Berlin, Bruxelles, Bergen, Paris, Rome, Strasbourg, Londres, Marseille et Avignon. Le thème commun à ces onze épisodes, étalés sur quatre années et un continent, est un lyrisme de la souffrance, d'où se dégage une énergie vitale des corps que le spectateur perçoit à travers une certaine violence, mais aussi par l'expérience des mouvements, des rythmes, des couleurs, des sons de notre monde contemporain. En 2002, Castellucci crée au Festival l'épisode A.#02 Avignon de la Tragedia endogonia, aux côtés d'une exposition de certaines de ses machines esthétiques et biologiques à la Chapelle Saint-Charles, dont un grand "bélier" que l'on retrouvera sur l'affiche du Festival qu'il signe. Puis il reprend B.#03 Berlin et BR.#04 Bruxelles en 2005 et crée les Crescite XII et XIII Avignon. L'an dernier, il a présenté Hey girl! à l'Église des Célestins. Cette année, Romeo Castellucci propose trois spectacles inspirés par La Divine Comédie de Dante.

La Divina Commedia par Antoine de Baecque

La Divine Comédie est un poème sacré du poète florentin Dante Alighieri (1265-1321), comprenant trois parties, Inferno (L'Enfer), Purgatorio (Le Purgatoire) et Paradiso (Le Paradis), composées chacune de trente-trois chants, auxquels il faut ajouter un chant d'introduction. L'ensemble représente une somme de cent chants et de près de 15 000 vers, écrite entre 1307 et 1319, quand, au soir de sa vie, Dante achève son œuvre, à la fois soulagé et mélancolique. La composition de La Divine Comédie est contemporaine à l'installation de la papauté à Avignon et donc à la construction du premier Palais des papes. Pour la culture occidentale, La Divine Comédie est davantage qu'un monument littéraire, c'est une référence. Même pour ceux qui ne l'ont jamais lu, ce texte fait sens et s'apparente à un pays mythique, dont on visite les enfers en redoutant ses peines, dont on parcourt le paradis en espérant ses joies. Nombre d'écrivains et d'artistes ont été fascinés par ce texte, ses images, ses visions, ses hallucinations, l'éten due de ses registres (amoureux, mystique, savant, allégorique, politique, poétique...), et beaucoup ont voulu le traduire pour mieux assimiler ses trésors (Dumas, Stendhal, Baudelaire, Nerval, Lautréamont, pour ne citer qu'eux). Romeo Castellucci, quant à lui, cherche à "précipiter La Divine Comédie sur la terre d'une scène de théâtre". Il offre au spectateur, en trois étapes et trois lieux du Festival, une traversée, l'expérience d'une Divine Comédie.

et Autour de Romeo Castellucci

21 22 23 juillet • 10h • UTOPIA-MANUTENTION

Tragedia Endogonia de **Romeo Castellucci / Societas Raffaello Sanzio**

mémoire vidéo de **Cristiano Carloni** et **Stefano Franceschetti** (et **Enrico Ghezzi** pour *C.#17*)

en présence de **Romeo Castellucci** le 23 juillet

Sur la *Tragedia Endogonia* : un livre *Itinera! Trajectoires de la forme! Tragedia Endogonia* de Romeo Castellucci, Enrico Pitozzi, Annalisa Sacchi, photographies de Luca Del Pia (Actes Sud, juillet 2008) et un coffret de 4 DVD "Tragedia Endogonia", mémoire vidéo de Cristiano Carloni et Stefano Franceschetti, (Minerva/RaroVideo)

Conversation pour le Festival d'Avignon 2008

entretien croisé entre Valérie Dréville, Romeo Castellucci, Hortense Archambault et Vincent Baudriller (P.O.L 2008) (cet ouvrage est disponible gratuitement sur demande au Cloître Saint-Louis, à l'École d'Art, à la Boutique du Festival ou téléchargeable sur le site Internet www.festival-avignon.com)

16 juillet • 11h30 • ÉCOLE D'ART

Dialogues avec le public

avec **Romeo Castellucci** et des membres de la Societas Raffaello Sanzio, animé par les *Ceméa*

Parcours autour de La Divine Comédie

21 juillet • 22h • COUR D'HONNEUR DU PALAIS DES PAPES • LECTURE AVEC FRANCE CULTURE

La Divine Comédie de **Dante** (extraits) retransmission en direct

traduction **Jacqueline Risset**, lecture dirigée par **Valérie Drévillet**

17 18 19 20 juillet • 22h • COUR DU LYCÉE SAINT-JOSEPH

[Purgatorio] Popopera d'**Emio Greco** et **Pieter C. Scholten**

23 24 juillet • 22h • COUR DU LYCÉE SAINT-JOSEPH

Hell d'**Emio Greco** et **Pieter C. Scholten**

10 juillet • 15h • GYMNASSE DU LYCÉE SAINT-JOSEPH • THÉÂTRE DES IDÉES

La Divine Comédie aujourd'hui

avec **Jacqueline Risset** auteure et traductrice et un témoignage filmé de **Jacques Le Goff** historien

11 juillet • 17h • ÉCOLE D'ART • CONFÉRENCE

Introduction à La Divine Comédie par **Jacqueline Risset** auteure et traductrice

11 juillet • 18h • TEMPLE SAINT-MARTIAL • CYCLE DE MUSIQUES SACRÉES

Concert d'improvisation

Orgue, instruments d'orient et du monde médiéval sur des textes de *La Divine Comédie* de Dante

18 juillet • 12h • MÉTROPOLE NOTRE-DAME-DES-DOMS • CYCLE DE MUSIQUES SACRÉES

Concert plain-chant grégorien, soprano et orgue

22 juillet • 18h • TEMPLE SAINT-MARTIAL • CYCLE DE MUSIQUES SACRÉES

L'Inferno

film italien de **Francesco Bertolini**, **Adolfo Padovan**, **Giuseppe de Liguoro** (1911) d'après *L'Enfer* de Dante ciné-concert avec improvisations à l'orgue **Thierry Escaich**

4 juillet-14 août • horaires d'ouverture 12h-19h • CENTRE EUROPÉEN DE POÉSIE D'AVIGNON

Hommage à Dante

Pour vous présenter les spectacles de cette édition, plus de mille cinq cents personnes, artistes, techniciens et équipes d'organisation ont uni leurs efforts, leur enthousiasme pendant plusieurs mois. Parmi ces personnes, plus de la moitié, techniciens et artistes salariés par le Festival ou les compagnies françaises, relèvent du régime spécifique d'intermittent du spectacle.