

I Cenci/Spettacolo

project, realization **Kinkaleri / Matteo Bambi, Luca Camilletti, Massimo Conti, Marco Mazzoni, Gina Monaco, Cristina Rizzo** | with **Luca Camilletti, Marco Mazzoni, Cristina Rizzo** | production **KunstenFESTIVALdesArts, Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-St-Denis, Santarcangelo dei Teatri, Kinkaleri – 2004** | in collaboration with **Teatro Studio di Scandicci, Xing** | supported by **MiBAC - Dipartimento dello Spettacolo, Regione Toscana**

We didn't choose Artaud – and in particular *I Cenci* – as material intended for the stage. Rather it was because they attest to failure and there is a process linked to the work of an author writing about and for theatre who then gives up and finds himself alone with his hallucinations. It is more than a text for translation on stage; it is immersion into a work that transcends itself to become a reflection-charged theatrical chronicle and biographical event on stage. Once the first layer of the skin is removed, all that's left to be said is that our relationship with the stage has nothing to do with the biographical fact; we aren't interested in Artaud's life, but in the cultural conditions of acceptance demonstrated by Artaud's work. We don't need to be "loyal" to Artaud; we aren't motivated by drawing family trees that list the names of those closest to the madman, of those who respected his rules: cruelty, plague, spontaneity, ceremony, politics, double, life, theatre, body and organs. The only thing left to us is this utopian existential and philosophical tension which makes the subject indissociable from its manifestations and from the way in which it is exposed, which doesn't treat life like a chronicle, everyday life or a spontaneous fact crammed with evidence, but as the dissociation of the soul-animal and death.

The experience Artaud had of failure was linked to what had to endure from critics and audiences: existing in the legitimation of others – an unbearable condition for anyone who has always lived in disequilibrium and the dissociation of the self with the self, without any capacity for doing things differently. It shatters every relationship, starting with the one with the audience who, as it were, declare the success or failure of a work. What does tell us? "I LOVE YOU", "I NEED YOU". Ok.

We have ascertained that *I Cenci/Spettacolo* could be considered as the final part of an imaginary trilogy that starts with *My Love For You Will Never Die* and is followed by <OTTO>, two of our earlier productions that carve out limits in quite a disenchanting way. Coming away from either of them makes us think about our biographical journey and our way of haunting the stage, but also about what it means for us to produce objects from a political point of view, i. e. in close relation with the contemporary world.

Artaud appears to us to be the essential aid for concluding a discussion, at a time when the relationship between his life and his art becomes so direct and when his work radically challenges the established way of thinking about the stage. We ask ourselves lots of questions about our work, but also about the effective limit of a living performance and on the values that it can generate today when the idea of a performance or a production becomes part of a planned and paid piece of work. Lots of questions when over and above everything else the spectacular system has become a habitat where imagination is compressed into a continuous performance, filling up its voids. Theatre's pointlessness: its ultimate final necessity.

None of this should be seen as screening of some kind: we declare ourselves to be a starting point for pursuing our process of debating the stage.

Now you know. From now on, you have never seen me, you don't know who I am, you don't know me, I've never spoken to you and I've never said anything to you: for you I don't have a face or a voice or a breath or a first name, no nape of the neck, no back either. Day or night, it doesn't really matter. Between us there has never been a conversation, and even less so this meeting; what is happening before your eyes has never happened, nothing is confirmed, you haven't seen these movements because I haven't made them, you haven't heard these words because I haven't uttered them. And if you heard them now, it wasn't me who said them. It would be better to give up our customs and let things flow from themselves. And that at last they sleep peacefully...

video: <https://vimeo.com/manage/135171545/general>

I Cenci / Spettacolo was preceded by three distinct performative moments, three different investigations on the same subject

NEANT OMO NOTAR NEMO 1° studio

"Jurigastri - Solargultri
Gabar Uli - Barangoumti
Oltar Ufi - Sarangmumpti
Sofar Ami - Tantar Upti
Momar Uni - Septfar Esti
Gonpar Arak - Alak Eli" *

* Se tutto questo non fosse di vostro gradimento, si può scegliere come titolo una sola di queste frasi, ad esempio: **OLTAR UFI** o **GABAR ULI BARANGOUMTI**, che significa: hai capito?

with Simone Fusai, Massimo Ramazzotti, Jonathan Rizzo, Andrea Veneziano

june 10-12 2003 – ContemporaneaFestival03, Alveare '03, Prato

NEANT OMO NOTAR NEMO 2° studio

"Jurigastri - Solargultri
Gabar Uli - Barangoumti
Oltar Ufi - Sarangmumpti
Sofar Ami - Tantar Upti
Momar Uni - Septfar Esti
Gonpar Arak - Alak Eli" *

* Se tutto questo non fosse di vostro gradimento, si può scegliere come titolo una sola di queste frasi, ad esempio: **MOMAR UNI** o **GONPAR ARAK ALAK ELI**, che significa: hai capito?

with Shulin Zheng

july 11-13 2003 - SantarcangeloFestival03, Santarcangelo di Romagna, Rimini

video: <https://vimeo.com/manage/394660477/general>

NEANT OMO NOTAR NEMO 3° studio

"Jurigastri - Solargultri
Gabar Uli - Barangoumti
Oltar Ufi - Sarangmumpti
Sofar Ami - Tantar Upti
Momar Uni - Septfar Esti
Gonpar Arak - Alak Eli" *

* Se tutto questo non fosse di vostro gradimento, si può scegliere come titolo una sola di queste frasi, ad esempio: **SOFAR AMI** o **TANTAR UPTI**, che significa: hai capito?

with Gea, Jimmy, Skuamo | with in video participation of Giusi Caccavo, Carmine Deganello, Tiziana Donatini, Simone Fusai, Gea Gambone, Massimiliano Mazzoni, Emiliano Ranfagni, Martina Rizzo, Andrea Veneziani, Shulin Zheng

december 12-14 2003 - Teatro Studio, Scandicci, Florence

press review

Kinkaleri - I Cenci/Spettacolo, Santarcangelo dei teatri

Goffredo Fofi - LO STRANIERO – N. 52 ottobre 2004

Tre anni fa *My love for you will never die*, due anni fa *Otto*, e quest'anno l'ultimo sportello di un trittico, che prospetta una fine. Di cosa? [...] Nel terzo è di scena il presente. Più nessuna distanza ma il qui e ora della nostra comune stupidità. La rappresentazione, già impossibile prima, è oggi grottescamente distrutta, nessuna impalcatura può arrivare a sorreggerla. Neanche il rigore o l'esattezza dei "tempi" contano più, con la bellezza triste che ne derivava. [...] Kinkaleri può solo aggiungere maceria a maceria, accumulare stupidità su stupidità. Un nastro adesivo traccia in terra la scritta *I Love You*, consolatoria menzogna, ma ci pensano i Kinkaleri a sconsolarci a colpi di televisione, di patriottismo, di retoriche, di lotte non tra uomini e uomini o tra uomini e animali ma tra uomini e pelli di animali, tra uomini e tappeti di un salotto televisivo dove i parla un assurdo americano, si mostrano i muscoli e si canta (Marco Mazzoni) *We are the World*. Questa è la Storia e questo è oggi l'Uomo, la sua Cultura. La scena si sfascia, tale e quale il mondo.

Passi furtivi sull'orlo dell'abisso

Marinella Guatterini, Il Sole 24 Ore – 28 Novembre 2004

[...]Ne *I Cenci/Spettacolo* [...] presentato alla Bicocca Ansaldo, il gruppo più trendy e richiesto all'estero del teatrodanza italiano, - Kinkaleri (chincaglierie), nato a Firenze nel 1995 -, approda alla sua "pièce" di serata più riuscita. Ossia, alla costruzione di un fallimento teatrale, quale in effetti fu, nel 1935, l'omonima tragedia di Antonin Artaud con la quale però più nulla ha a che vedere. La scena dei nuovi *Cenci* vive infatti solo di negazioni: ci sono microfoni, sedie da camerino e poltrone da cinematografo; si odono voci e rumori dietro le quinte, da dove sbucano braccia e gambe inermi. E i tre interpreti non fanno che accumulare desolate prodezze da circo, alternando comicità (l'irresistibile birignao americanofono di Luca Camilletti) e tragicommedia (il karaoke sgangherato di *We Are the World* a cura di Marco Mazzoni) nel continuo rinvio ("torno subito", "vado a fare una doccia") di un quid teatrale che si manifesta ma solo sull'orlo dell'abisso: nei furtivi lacerti di danza rasoterra e di sapore hip-hop, della fascinosa Cristina Rizzo. Come il titolo, anche i possibili riferimenti all'abbacinante pensiero del padre del teatro del corpo, si risolvono in pretesti ironici ("I love you" dice al pubblico una scritta sul palco, poi cancellata). Siamo ad una propedeutica di Artaud, a una deriva elementare del teatro e del mondo, sprofondato nello sciocchezzaio, in cui però si sciogliono, con insolita generosità, almeno le rigidità dottrinali dei Kinkaleri in un rapporto più fragile, dolente e fisico persino con lo spazio dalle luci sempre declinanti, che attrae. [...]

A CreaMI, la danza italiana

Maria Luisa Buzzi, Danza & Danza – gen/feb 2005

MILANO - [...] Ecco che nello spazio vuoto, abitato da un microfono soltanto, vediamo camminare una coperta che successivamente cade, vediamo apparire da dietro le quinte pezzi di gambe che non arrivano a svelare chi le possiede, assistiamo alle prodezze di un uomo in equilibrio su dei bicchieri, seguiamo una grande scritta materializzarsi sul pavimento con il nastro adesivo. Leggiamo "I love you", ma anche questa promessa d'amore è passeggera e verrà cancellata. E ancora di Artaud c'è qui il ricorso a radicare il teatro di esperienze primarie e l'attivazione dell'equazione arte/vita in opposizione all'idea di teatro come 'rappresentazione'. [...]

Tra cubiste e karaoke la nostra tragedia quotidiana

Nico Garrone, La Repubblica - Teatro&Musica – 21 marzo 2005

QUISQUILIE, pinzillacchere: il tentativo di una passeggiata in equilibrio su una fila di bicchieri, un domatore che lotta con una pelle di leopardo, l'ululato di un lupo mannaro nel cerchio di un occhio di bue. Dei *Cenci* di Artaud nell'omonimo spettacolo dei Kinkaleri è rimasto solo il ricordo tramandato dalle cronache di una serata fallimentare. Artisti perplessi sotto la tenda di un circo, o di un desolato varietà. A differenza del precedente «Otto» dove a tener banco era il lungo silenzio iniziale, la scena deserta o disertata in fretta, le entrate e le cadute a gogo, la comicità impassibile di Keaton, in questo *Cenci* comunque lo spettacolo c'è, s'ha da fare. Anche a rischio di un lancio di uova marce dalla platea. Ecco allora srotolarsi eseguito con geniale strafottenza un campionario di «numeri» alla deriva della stupidità e del dilettantismo patinato di buoni sentimenti alla Nashville come nel karaoke di Marco Mazzone «We are the World», o nel birignao americano da imbonitore del discorso presidenziale di Luca Camilletti.

Cristina Rizzo in abiti sexy da cubista era l'unica ad accennare degli autentici passi di danza prima di andarsene lasciando il cartello «torno subito». Quest'amara barzelletta, questa amena tragedia in due battute è il nostro mondo in passerella.

progetto i Cenci: MOMAR UNI

Annalisa Monfreda, KULT – settembre 2003

[...] I Kinkaleri proseguono nel loro cammino di distruzione dell'allestimento scenico. E si cimentano in uno spettacolo senza testo e senza storia. senza progetto e senza sviluppo. Ne *I Cenci* sperimentano «la condizione di chi si trova di fronte a qualcosa e non sa cosa verrà dopo». Ogni studio al progetto finale porta come titolo una delle frasi che Artaud aveva scritto come postille in calce alla traduzione di un dialogo tra Alice e Humpty Dumpty di Lewis Carroll. Ed è proprio Artaud il punto di riferimento del progetto, un maestro sempre presente, ma che per la prima volta diviene esplicito nel lavoro della compagnia vincitrice del Premio Ubu 2002. In *Momar Uni*, la prima tappa di avvicinamento, il nulla della rappresentazione si sente tutto. In una stanza vuota, riempita dagli spettatori un ragazzo balla musica techno. Poi si asciuga il sudore ed esce. Il pubblico è lasciato solo per pochi minuti, durante quali il volto stranito di ciascuno diviene spettacolo per gli altri. Poi il ragazzo torna nella stanza e intona una Canzone. Si può odiare questo teatro, lo si può definire geniale, o assurdo... e forse queste reazioni sono il vero contenuto della rappresentazione.