

罗密欧·卡斯特鲁奇的戏剧人生 IL TEATRO DI ROMEO CASTELLUCCI

罗密欧·卡斯特鲁奇，戏剧导演、舞美设计师、意大利拉斐尔剧团创始人，他试图通过戏剧来探究人类的根基，以观众的震撼和反思为目的，指引观众对自身、对人类整体产生新的认知和理解。他的作品并不遵循某一固定脚本，而是以某个符号为线索，每一场表演，在演员丝丝入扣的诠释下，符号具体化成了一个独特的表演版本，因此每一场演出都是独一无二的。

Regista e scenografo italiano, fondatore della compagnia Societas Raffaello Sanzio, Romeo Castellucci attraverso il suo teatro vuole indagare le fondamenta dell'essere umano e mira a scioccare lo spettatore per farlo riflettere ed indirizzarlo verso una rinnovata presa di coscienza di se stesso e dell'umanità nel suo insieme. Le sue rappresentazioni non seguono un copione fisso, ma piuttosto una traccia che, grazie alle diverse sensibilità degli interpreti, si concretizza ogni volta in una nuova versione della performance originale così da rendere ogni spettacolo unico.

Biennale Teatro 2013, Leone d'oro alla carriera
2013年威尼斯戏剧双年展，金狮奖

纵观其创作生涯，卡斯特鲁奇导演的作品始终以伟大历史人物形象为灵感，这些人物因种种原因在人类史上留下了深远的影响，譬如：凯撒大帝（1997年《此后的凯撒》、2014年《凯撒·碎片》）、犹太先知摩西（2014年《下来，摩西》）、文艺复兴三杰之一的但丁（2008年《地狱、炼狱和天堂》）、耶稣基督（2011年《亲爱的我们（无法自理的生活）》）……

显然，要将这类经典人物搬上舞台绝非易事，面对这种难以用表演呈现的巨大挑战，卡斯特鲁奇导演坚信，只有“无法表演的”才是真正“值得表演的”。换言之，正是因为这种不可表演性的挑战存在，演员的行为和整个演出才有了意义。

Fin dai suoi esordi il teatro di Castellucci trae ispirazione da icone apicali della storia, cioè da figure che hanno a vario titolo segnato la vicenda umana: Giulio Cesare (*Giulio Cesare d'après*, 1997, *Giulio Cesare. Pezzi staccati*, 2014), Mosè (*Go down, Moses*, 2014), Dante (*Inferno, Purgatorio e Paradiso*, 2008), Gesù (*Sul concetto di volto nel figlio di Dio*, 2011), etc.

Portare sulla scena questo tipo di soggetti implica chiaramente una sfida temeraria, ma Castellucci è appunto convinto che *solo l'irrepresentabile sia degno di essere rappresentato*. In altri termini, è solo la sfida dell'irrepresentabilità che giustifica il gesto e la messinscena teatrale.

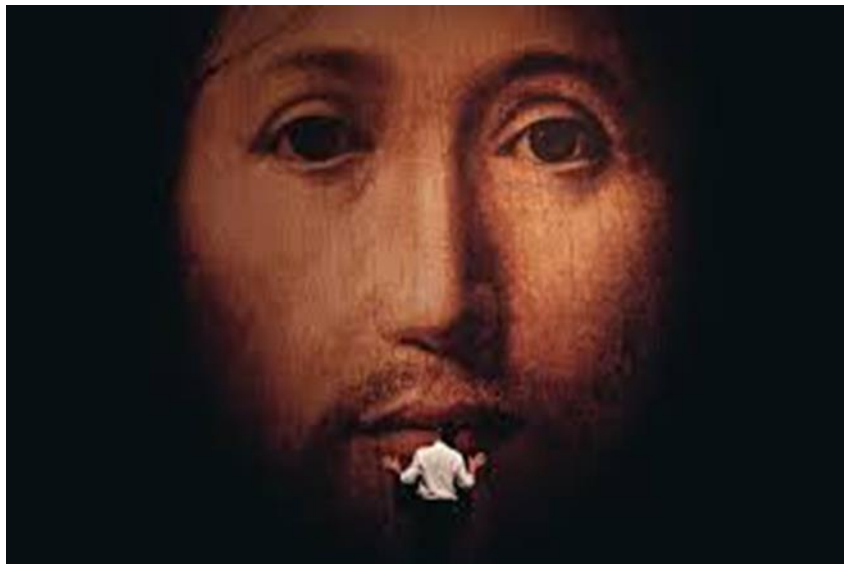
Giulio Cesare di Romeo Castellucci alla Triennale di Milano
米兰三年展博物馆场馆内上演罗密欧·卡斯特鲁奇的《凯撒》

本月 20 至 21 日，卡斯特鲁奇指导的戏剧《亲爱的我们（无法自理的生活）》将登陆中国大戏院。值得一提的是整场表演的舞台背景：意大利画家安托内洛（1465 年~1475 年）作品《耶稣基督救世主》的细节部分。这不是一幅普通的基督肖像画，而是《试观此人》中的经典一幕：遭受鞭刑后的上帝之子看起来是如此虚弱、痛苦，似乎完全失去了神的光环。

他那坚定又痛苦的眼神成为观众浸入戏剧的透镜，冷漠与挫败、羞耻与狡黠、爱与恨、悲剧与滑稽，不断交替循环。耶稣基督的眼神不是上帝之子的眼神，而是一个质问命运不可抗性的普通人的眼神，就像是台上的男人和台下的观众在质问生活的苦难。

Per tutta la durata della performance in programma al Great Theatre of China il 20 e 21 luglio, *Sul concetto di volto nel figlio di Dio*, un dettaglio del *Salvator mundi*, un dipinto di Antonello da Messina (1465-1475), campeggia sullo sfondo del palcoscenico. Non si tratta di una qualsiasi immagine di Cristo, ma dell'icona dell'Ecce Homo, in cui il figlio di Dio viene mostrato come uomo sofferente e in agonia, spogliato della sua aura divina.

Il suo sguardo fisso e angosciato diviene la lente attraverso la quale lo spettatore assiste a cicli di indifferenza e frustrazione, vergogna e malizia, amore e odio, tragedia e farsa. Lo sguardo del Cristo non è lo sguardo del divino figlio di Dio, ma quello di un uomo che si interroga sull'inevitabilità del suo destino, così come gli uomini sul palco e gli spettatori si interrogano sulla miseria della vita.

尽管《亲爱的我们》（不可自理的生活）以宗教绘画作品作为舞台背景，但并非在讲述耶稣基督或表达崇拜之情，既没有妄图批判社会，也绝不想随意引发争议。

台上那张带着痛苦表情的画像是耶稣，他的形象是如此深刻地存在于数百万人的集体记忆之中，如此深刻以至于人们不再对其进行深入的思考。卡斯特鲁奇试图从晦涩的形象中展现一个全新的透明的形象，以此重新挖掘内在的人性。为了做到这一点，就要毫不犹豫地扭曲和玷污圣像，通过不同感官体验来扰乱观众：视觉、听觉、嗅觉；于是，观众被拖入一个散落着粪便、厌恶、赤裸肉体、羞耻和无能的地狱。

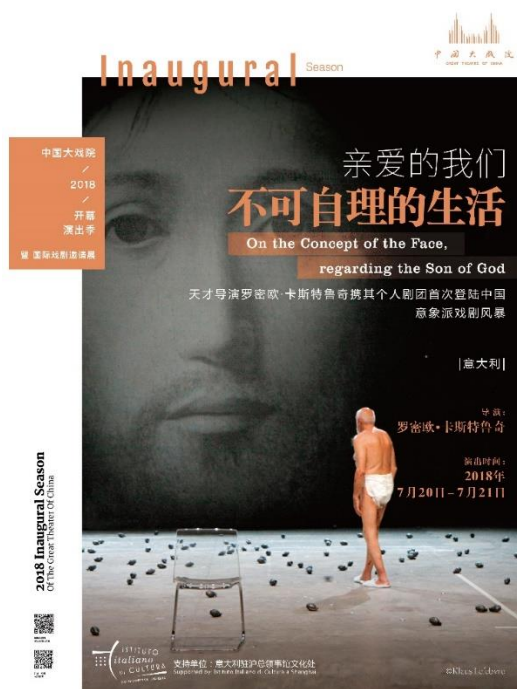
Nonostante le apparenze, *Sul concetto di volto nel figlio di Dio* non tratta di adorazione o religione, non ha un carattere sociale di denuncia e non vuole essere facilmente provocatorio.

Il riferimento al volto di Cristo è quello di un uomo sofferente, un'immagine tuttavia così radicata nella memoria collettiva da sfuggire ad una riflessione più profonda. Castellucci cerca di far emergere da questa opacità dell'immagine una nuova trasparenza, andando a riscoprirne l'umanità intrinseca. Per far questo non esita a distorcere e deturpare l'icona sacra, sconvolgendo gli spettatori attraverso il coinvolgimento di tutti i sensi: la vista, l'udito, l'olfatto; lo spettatore viene così trascinato in un inferno schizzato di escrementi, disgusto, carne nuda, vergogna e impotenza.

台上的戏剧演员变成“试观此人”的实体：他们的痛苦、情感与脆弱都被赤裸裸地展现在舞台上。剥离“上帝之子”被赋予了两千年的宗教与文化内涵，正是为了呈现人的真实性，尤其是他在生理需求方面作为一个堕落的或高尚的人的一面，以及他的赤裸生活的痛苦本质。

Gli attori diventano la realizzazione fisica dell'Ecce Homo: le loro sofferenze, le loro emozioni e le loro fragilità sono messe a nudo sul palcoscenico. La figura del figlio di Dio viene spogliata di duemila anni di riferimenti religiosi e culturali per farne emergere un'immagine autentica di uomo, e in particolare di uomo ridotto, o elevato, al suo aspetto propriamente creaturale, alla dolorosa essenzialità della nuda vita.

《亲爱的我们》（不可自理的生活）探讨的也正是拉斐尔剧团经常呈现的主题，像原始戏剧里那样，戏里的宗教元素仅是象征和灵感的来源，并不包含任何神秘主义或神学意味。

有人曾说过，我们只能通过经验或只能通过痛苦来学习。卡斯特鲁奇的戏剧让人意乱，让人感动，让人痛苦，或许有时也能让人受教。

Sul concetto di volto nel figlio di Dio affronta tematiche ricorrenti nel teatro della *Societas Raffaello Sanzio*, una delle quali è l'uso della religione come fonte di simboli e stimoli senza alcuna accezione teologica, ma educativa, così com'era nel teatro delle origini.

Qualcuno diceva che si apprende solo attraverso l'esperienza, forse solo attraverso il dolore. Il teatro di Castellucci sconvolge, emoziona, fa soffrire, forse a volte insegna qualcosa.

如需了解本剧与导演的更多信息，请登录意大利驻沪总领事馆文化处官网 www.iicshanghai.esteri.it

Per maggiori informazioni sull'opera e su Romeo Castellucci, consultare il sito www.iicshanghai.esteri.it

票务链接| Info tickets:

EN: https://en.damai.cn/event/tickets_153190/

CN: <https://piao.damai.cn/153190.html?spm=a2o6e.home.0.0.591b48d3kQahuE>