

Non ha nulla a che vedere con i suoni della Villa. È fastidiosa. È da sfuggire anche se incuriosisce per un qualche fascino superficiale. È la morte.

I costumi

I quindici personaggi vivono il loro incontro dialettico all'interno della scena e della musica come allegorie dell'Arte. I loro costumi sono citazioni di costumi, citazioni di quadri, citazioni d'arte. (Il meccanismo concettuale della citazione-memoria di Giulio Paolini).

Gli Scalognati sono 'conciati' da artisti. Sette personaggi per altrettanti costumi-citazioni. I ritratti di van Gogh.

Gli otto attori arrivano con il teatro addosso Carla/Ilse con il suo sipario "infinito...". Il loro è un vestiario di attori rivisitato artisticamente (vestiti dell'800, del '700). Quando gli attori vengono 'toccati' dalla Villa, cambiano. Una parata di apparizioni. Uno stravolgimento.

I fantocci, una schiera di angeli, di puri spiriti, di spiriti caustici, di spiriti gai, disancorati dai gravami e dalle angustie del mondo e perciò capaci di sorriderne: "Dio, come se le complicano le cose!".

Tutt'altro che rigatteria, *marionette* secondo Kleist, luce e prodigio del cinema...

Memorie della Villa, memorie larvali, candide memorie, abbacinanti memorie (il quadrato bianco di Malevic inciso su di un foglio bianco).

Si potrebbe ricondurre tutto a loro, al loro sguardo...

La tragedia in uno sberleffo...

CARLO QUARTUCCI
giugno-dicembre 1989

La scena ci osserva

Guardare una scena non significa osservarla. Certo, ci capita continuamente di osservare qualcosa: un volto, il cielo, un oggetto... perfino il silenzio. Guardare

una scena significa però vederla ad occhi chiusi, dimenticarla - e dunque esserne osservati - come accade a chiunque riesca a trovarsi in condizioni *normali* (per esempio a teatro, o in un museo) piuttosto che in condizioni *accidentali* (per esempio nella vita).

Una scena (questa, per esempio) fa precipitare uno sull'altro materiali e figure che si depositano - senza una ragione immediata, ma per una loro propria e più antica necessità - sull'orizzonte incerto della rappresentazione, avvistati prima di costituirsi o dopo essersi costituiti come opera (*).

È la *verità* del teatro (dell'opera): le immagini che appaiono - di «arsenale delle apparizioni» è proprio Pirandello a parlare - «si fanno vive da sé», status nel giardino delle visioni, congegni inanimati in un universo senza peso.

GIULIO PAOLINI

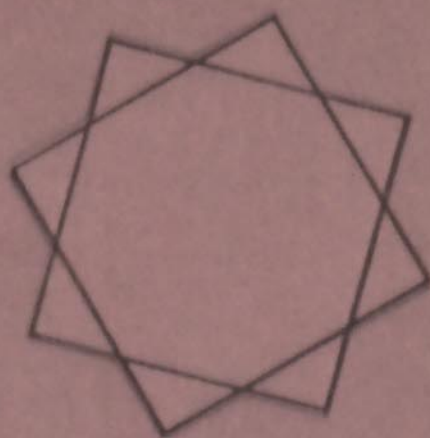
(*) Questi resti, o indizi, evocano le tracce di alcune mie opere (quindici, quanti sono i personaggi che abitano il palcoscenico): *Tertium non datur*, *Dal «Trionfo della rappresentazione»* (cerimoniale: l'artista è assente), *Eclat*, *Scene di conversazione*, *Signore e signori...*, *L'autore? Un attore!*, *Théâtre de l'Odéon*, *Osservatorio*, *Il tempio della Sibilla*, *Intervallo*, *Abat-jour*, *Senza titolo (senza figura)*, *Les instruments de la passion*, *Künstler-Theater*, *Sipario*.

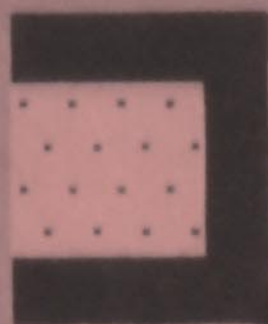
Castello di Rivoli - Museo d'Arte Contemporanea

*Balla
De Chirico
Savinio
Picasso
Paolini
Cucchi*

Sipario

*Balla
De Chirico
Savinio
Picasso
Paolini
Cucchi*

CHARTA

1984

Rosenfest Fragment XXX Scene III

Hebbel Theater, Berlin, December 14-16

Director: Carlo Quartucci from Heinrich von Kleist

Music: Henning Christiansen

Sets: Giulio Paolini

Performers: Carla Tatò, Patrizia Nasini, Simona Quartucci

Between two columns (an architectural element used earlier in *Pentesilea*), there is a backdrop that contains a projection. Above, there is a suspended shower of photographic fragments. The dissemination of photographic fragments occurs in numerous works by Paolini.

1984

The Struggle between Tancredi and Clorinda

Hymn to the Night

Cabaret Voltaire, Turin

Texts: Torquato Tasso and Novalis

Music: Claudio Monteverdi

Sets: Giulio Paolini

Performers: Susanna Fadini, Rodolfo Ceschia, Giuseppe Zambon

For this piece, Paolini has created a bizarre figure-ground. The protagonist is united with a canvas that is also the backdrop. The two diagonals that evoke *Disegno geometrico* reappear here. The diagonals intersect at the center of the figure, while the drapery of the clothing expands into the space.

1986

Pentesilea

Tragedy in twenty-four scenes by Heinrich von Kleist

Teatro Olimpico, Rome, November 8, 12, 13, 14

Translation: Enrico Filippini

Design and direction: Carlo Quartucci

Original music: Henning Christiansen

Images: Giulio Paolini, Enzo Cucchi, Jörg

Immendorff, Per Kirkeby, Marcus Lüpertz,

Mario Merz, Hermann Nitsch, David Salle,

Lawrence Weiner curated by Rudi Fuchs

Costumes: Luciano Fabro

Performers: Caterina Casini, Mariella Fenoglio,

Titia Fuchs, Barbara Lericci, Rita Leska, Luigi

Mezzanotte, Mascia Musy, Pinara Pavanini,

Rada Rassimov, Rino Sudano, Carla Tatò,

Gianfranco Varetto

Acrobats: Dan Demuynck, Fabien Demuynck,

Jean-Marc Hovsepian, Adrienne Larue

Musicians: Werner Durand, Jan T. Schade, Ute

Wassermann

see *Rosenfest Fragment XXX Scene III*

1989

Giants of the Mountains

Le Giornate delle Arti, Erice

Text: Luigi Pirandello

Music: Salvatore Sciarrino

Design and direction: Carlo Quartucci

Sets and costumes: Giulio Paolini

Performers: La Compagnia della Contessa,
Gli Scalognati

“Looking at a scene does not mean observing it. Certainly, we continually find ourselves observing something: a face, the sky, an object....even silence. However looking at a scene means seeing it with closed eyes, forgetting it – and thus being observed by it – which is what happens to all those who find themselves in a normal state (for example at the theater, or in a museum) rather than in an accidental state (in life, for example).

A scene (this one, for example) hastens materials and figures, one on another, which are deposited – without any immediate reason, but for their own and more ancient necessity – on the uncertain horizon of the representation, sighted before being formed or after being formed as a work¹

It is the truth of the theater (of the work): images that appear – from the “arsenal of apparitions” as Pirandello himself said – ‘take on a life of their own’, statues in the garden of visions, inanimate mechanisms in a weightless universe.”

Giulio Paolini

¹ These remains, or signs, evoke the traces of some of my works (fifteen, the number of characters that inhabit the stage): *Tertium non datur*, *From the Triumph of representation (ceremonial: the artist is absent)*, *Eclat*, *Scenes of conversation*, *Ladies and Gentlemen...*, *The author? An actor!*, *Théâtre de l’Odeon*, *Observatory*, *The temple of the Sybil*, *Interval*, *Abat-Jour*, *Untitled (without figure)*, *Les Instruments de la passion*, *Kunstler-Theater*, *Stage curtain*.

I giganti della montagna, 1989