

Compagnia Scimone Sframeli

Foto: Cannone & Ulisse

TEATRO

BAR

País: Italia

Idioma: italiano (con sobretítulos en español)

Duración aproximada: 50 minutos (sin intermedio)

Autor: Spiro Scimone Dirección: VALERIO BINASCO Interpretación: FRANCESCO SFRAMELI y SPIRO SCIMONE Escenografía y vestuario: TITINA MASELLI -ESTRENO EN ESPAÑA-

“EN BAR SE HABLA DE UN MUNDO DE SOLEDADES, DE IMPOSICIONES, DE ABUSOS. PERO EN ESTE MUNDO EXISTE TODAVÍA LA POSIBILIDAD DE LA ESPERANZA...” -Spiro Scimone

Este espectáculo trata sobre los cuatro días cruciales de la vida de dos jóvenes que han elegido la trastienda de un bar para esconderse del resto del mundo. Cada uno con motivaciones diferentes, cada uno ignorando casi todo del otro, del mundo y de ellos mismos. *Bar* cuenta su lucha contra esta ignorancia, a menudo a través del silencio, de grandes silencios llenos de pensamientos. En *Bar* se habla de un mundo de soledades, de abusos, de vejaciones. Y también de la esperanza de revivir grandes sentimientos como la amistad, el amor o la solidaridad. Nobles sentimientos que nacen de las miradas, de las respiraciones y de los pequeños gestos de los personajes. *Bar* se desarrolla en un acto único, escrito en siciliano. La energía de las palabras se transmite en el escenario. Porque según Scimone “las palabras son como las notas, el conjunto de estas palabras deben crear un sonido, una atmósfera precisa, deben suscitar profundas emociones. Y esto sólo puede producirse durante la representación”. Los personajes delineados con originalidad y los diálogos compuestos de bromas incisivas sumergen al espectador en un momento denso y vibrante, de la mano del director Valerio Binasco. Esta pieza fue escrita en 1996 por Spiro Scimone que presenta además en esta edición del Festival de Otoño *Nunzio* y que ya presentó en la pasada edición, con gran éxito de crítica y público, *La festa*. *Bar* les valió a Francesco Sframeli y Spiro Scimone sendos Premios Ubu 1997.

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

Spiro Scimone (Mesina, 1964) y Francesco Sframeli (Mesina, 1964) se formaron en la Scuola di Arte Drammatica de Milán y empezaron su carrera teatral representando textos de Beckett, Havel y Mrozek. En 1990 fundan la Compagnia Scimone Sframeli y en 1994 Scimone escribe *Nunzio* (también presente en esta edición del Festival de Otoño), con la que gana el Premio IDI Autori Nuovi y la Medaglia d'oro IDI a la Dramaturgia (1995). En 1996 redacta el texto de *Bar*. En 1999 interpretan *La festa*, que se presentó en el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid el año pasado. En 2003 la Compagnia Scimone Sframeli coproduce junto al Festival d'Automne de París, el Kunsten de Bruselas, el Théâtre Garonne de Toulouse y Orestyadi di Gibellina, el espectáculo *Il cortile*. La pieza gana el Premio Ubu en el año 2004 como Mejor Texto Italiano. Scimone y Sframeli son también los directores e intérpretes de la película *Due Amici*, (León de Oro a la Mejor Opera Prima de la Mostra di Venezia 2002). En 2006, con coproducción del Teatro di Messina, se estrena *La busta*, de Scimone, con dirección de Sframeli. En junio de 2009 se estrenó *Pali*, con dirección de Francesco Sframeli e interpretación de Spiro Scimone, Francesco Sframeli, Salvatore Arena y Gianluca Cesale. Las obras de Scimone y Sframeli se han representado en Francia, Inglaterra, Bélgica, España, Canadá, Portugal, Holanda y en los más prestigiosos festivales europeos.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Sala Cuarta Pared
Tel. 91 517 23 17
www.cuartapared.es
12 y 13 de noviembre a las 21 horas

La Cabrera. Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga Sierra Norte
Tel. 91 868 95 30
14 de noviembre a las 20 horas

Con nombre propio

Bar consta de un único acto escrito en siciliano. La lengua de Sicilia, como la lengua napolitana, es una lengua fuerte, intensa y musical, que tiene, como todas las lenguas, su propia fuerza, su propia intensidad, su propia musicalidad. (...)

La representación teatral se da sólo cuando se crea una relación entre el autor, el actor y el espectador. Para crear esta relación no basta con saber hablar, hace falta saber escuchar. Escuchar no sólo las palabras sino sobre todo los silencios.

Los personajes de *Bar* se comunican a menudo con los silencios. Pero para comunicar con los silencios hace falta que estos se llenen de significado. En *Bar* se habla de un mundo de soledades, de imposiciones, de abusos. Pero en este mundo existe todavía la posibilidad de la esperanza. De la esperanza de revivir los grandes sentimientos como la amistad, el amor, la solidaridad. Y estos nobles sentimientos nacen de las miradas, de los suspiros, de los gestos aunque pequeños de sus personajes.

Spiro Scimone

Sobre el espectáculo

Dos hombres que se esconden de sí mismos y del mundo, los dos amigos de *Bar*, el camarero con ambiciones de barman y el cliente que no se sabe lo que hace, jugador de cartas, jugador en la vida. Aunque ambos están atrapados en historias poco claras o que se convierten en claras a la larga.

Como en el precedente *Nunzio* se confrontan en escena dos experiencias humanas inicialmente distantes, acercadas sin embargo por una marginalidad común, en el sentido de encontrarse al margen de la vida.

Para su segunda obra, Spiro Scimone ha escogido la ambientación de un lugar aparentemente público. Pero del bar del título se ve y se vive sólo la trastienda. Solamente un muro, una esencialidad que la escenógrafa y pintora Titina Maselli diseña con un rojo apagado en el cual los dos hombres parecen aplastados. Al lado de muy pocos objetos presentes: un cubo de basura, alguna caja de bebidas, una radio portátil. Obsesionados con su destino de perdedores, esperando el cambio que no llega nunca, que a lo mejor llegará mañana, que seguro llegará mañana.

Para uno es el sueño de preparar cócteles en un local donde suena música americana, un sitio con clase y no aquel bar de periferia. Para el otro un trabajo estable que remedie su malvivir. Pero el camarero Nino debe mientras tanto arreglar cuentas con la convivencia de una madre presumiblemente opresiva, que en cada cumpleaños le regala una estridente chaqueta cada año de un color diferente. Y el desempleado Petru con un "boss" local que lo extorsiona, pidiéndole el reloj de oro de la familia y una parte de su futuro sueldo.

Hay también un tercer personaje invisible pero siempre amenazante. El fanfarrón Gianni que promete trabajo y pega a las mujeres incluida a aquella de la que está enamorado el manso Nino. Contra el cual sólo puede vengarse poniéndole moscas en el vaso (...). Un bar donde no parece que entre nunca nadie y donde su trabajo precario consiste sobre todo en limpiar el suelo.

Gianni Manzella

En el escenario

Compagnia Scimone Sframeli

En poco tiempo, Spiro Scimone se ha convertido en un autor de primer nivel entre la nueva generación teatral de Italia. Es también actor, en la gran tradición italiana de Dario Fo o Eduardo De Filippo y empezó a escribir no por necesidad, sino, según sus propias palabras, "por imaginar una partitura a interpretar, un material del que se capture el cuerpo, el alma y la voz, para transformarlos en lenguaje de teatro". Francesco Sframeli, intérprete de todas las piezas de la compañía y director de la pieza titulada *La busta*, lo acompaña desde la infancia, transcurrida en Sicilia. Los dos nacieron en 1964 en Mesina, ciudad portuaria industrial del noroeste de la isla y estudiaron juntos Arte Dramático en Milán antes de conocer al director Carlo Cecchi en el Teatro Garibaldi de Palermo.

En 1990 fundan juntos la compañía que lleva sus nombres. En 1994 Scimone escribe su ópera prima *Nunzio* en el lenguaje de Mesina (Premio IDI Nuevos Autores 1994 y Medalla de Oro IDI a la Dramaturgia 1995). Esta obra se reveló como un hito fundamental de su carrera artística y marca el momento en el que los dos actores inician su colaboración con una de las figuras más eminentes del teatro italiano: Carlo Cecchi. Cecchi se encarga de la dirección de la pieza y los tres juntos trabajan en la trilogía de Shakespeare (*Amleto*, *Sogno di una notte di mezza estate* y *Misura per misura*).

En 1996 Scimone escribe *Bar* que se estrena en el Festival di Taormina Arte en el 1997 con dirección de Valerio Binasco y escenografía de Titina Maselli.

BAR

Tras *Bar* (1996), nueva variación sobre el tema de la amistad, Spiro Scimone elige el italiano para *La festa* -creada en el año 1999 y presentada en la edición 2008 del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid- y para *Il cortile* (2004): "Sentía la necesidad de probar la musicalidad de otra lengua. El sonido del siciliano es grave, profundo, cerrado, con percusión y metálico. La lengua italiana es menos entrecortada, pero permite el mismo tipo de rítmica". *Il cortile* es una coproducción con el Festival d'Automne de París, el Kunsten Festival des Arts, el Théâtre Garonne de Toulouse y Orestyadi de Gibellina. El espectáculo ganó en el año 2004 el Premio UBU al Mejor Texto Italiano.

En el año 2006 debuta en el Festival di Asti, coproducido por el Teatro di Messina, *La busta*, escrita por Scimone e interpretada por Sframeli. Supone un cambio de registro, la expresión de una inquietud, de una violencia más próxima a los relatos kafkianos.

En el 2009 también en el Festival di Asti, debuta el último texto de Spiro Scimone, *Pali*, con dirección de Francesco Sframeli e interpretación de Spiro Scimone, Francesco Sframeli, Salvatore Arena y Gianluca Cesale.

Nunzio, *Bar*, *La festa*, *Il cortile* y *La busta* se han representado en Inglaterra, Francia, Bélgica, España, Canadá, Portugal, Holanda, Grecia y Suiza. Los textos se han traducido al inglés, al francés, al alemán, al griego, al español, al portugués y están publicados en Italia (Ubulibri), en Francia (Arche), en España (Teatro del Astillero) y en Portugal (Artistas Unidos).

En el mes de marzo de 2007 *La festa*, con traducción de Valeria Tasca fue llevada a escena por la Comédie Française en el Théâtre du Vieux-Colombier de París.

Scimone y Sframeli dirigieron e interpretaron el filme *Due amici* (originado a partir de la pieza *Nunzio*), película con la que ganaron el León de Oro a la Mejor Ópera Prima en la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia 2002 y candidaturas a la Mejor Ópera Prima 2002 en los premios David di Donatello, Nastri d'argento y European Films Award.

Cronología de las obras de la Compagnia Scimone Sframeli

En 1990-1993 Spiro Scimone y Francesco Sframeli montan *Emigranti*, de Mrozek, dirección de Massimo Navone. Después continúan con varios textos, como *Esperando a Godot*, de Samuel Beckett, y *Memorandum*, de Havel.

En 1994 crean *Nunzio* en siciliano de Mesina, en el Festival de Taormina Arte, dirección de Carlo Cecchi, decorados de Sergio Tramonti.

En 1997 presentan *Bar*, en siciliano, también en el Festival de Taormina Arte, dirección de Valerio Binasco, decorados de Titina Maselli.

Scimone y Sframeli son reconocidos con los premios UBU al Mejor Autor Novel y al Mejor Actor, respectivamente.

Reciben también el Premio Candoni Arta Terme de Nueva Dramaturgia 1997.

En 1999 crean *La festa*, en italiano, en Orestyadi di Gibellina, dirección de Gianfelice Imparato, decorados de Sergio Tramonti.

En 2001, Scimone y Sframeli dirigen e interpretan *Due amici*, la película inspirada en *Nunzio*, producida por Medusa Film.

En 2003 crean *Il cortile*, en italiano, dirección de Valerio Binasco.

En 2006 presentan *La busta*, en italiano, en el Teatro de Mesina (Sicilia), dirección de Francesco Sframeli.

En 2009 presentan *Pali*.

BAR

Compagnia Scimone Sframeli

Autor	SPIRO SCIMONE
Dirección	VALERIO BINASCO
Interpretación	FRANCESCO SFRAMELI SPIRO SCIMONE
Escenografía y vestuario	TITINA MASELLI

Con el apoyo del ETI Ente Teatrale Italiano.
Con la colaboración del Istituto Italiano di Cultura de Madrid.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

estival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid fes

BAR

Compagnia Scimone Sframeli

La Repubblica, Franco Quadri, 22/01/03

Desde hace años son artífices de espectáculos de culto en Italia y acogidos en el extranjero con éxito de masas. Los mesineses Spiro Scimone y Francesco Sframeli han regresado a Milán -donde estudiaron y debutaron- para presentar *Bar* en el Teatro Franco Parenti.

Bar es una pieza comedida en los diálogos y en la puesta en escena, como los otros actos únicos de la trilogía de Spiro y como su película *Due amici (Dos amigos)*, premiada en la última Mostra di Venezia. Este texto, dirigido por Valerio Binasco, es hermético y penetrante como lo eran algunos trabajos paradigmáticos de Pinter: el habla de Mesina subraya al tiempo el ambiente popular y el aura oscura y secreta de un lugar público, donde uno va a trabajar y el otro de visita.

Pero estamos en la trastienda y ningún cliente entra en el local. Fuera, sólo encontramos a la madre del ingenuo barman (interpretado por el extraordinario Francesco) y a algún jefe misterioso del amigo que trapichea. Los dos naturalmente en la piel de personajes que sugieren una realidad de ley del silencio manifestada a través de las palabras de las cuales son víctimas.

La pared rojiza de Titina Maselli en la que se proyectan sus figuras aplastadas entre una escalera y una caja de bebidas se transforma en el muro de una prisión real y metafórica. En la historia no hay posibilidades de desarrollo que no conozcamos sino diálogos surrealistas.

Gracias a este doble sentido que sobrevuela el relato e ilustra un mundo en el que la sencillez indefensa de la historia resulta cada vez más dramática y termina por convertirse en una comicidad irresistible. Esta es el arma de estos dos artistas que traducen su presencia en simpatía inmediata como demuestra la respuesta de los espectadores.

LA CRÍTICA