

FIONA McPEAKE

FIONA McPEAKE

Nata a Newcastle in Inghilterra, dove ha realizzato scenografie per una varietà di compagnie di teatro, danza e opera.

Dal 1996 vive a Trevi, Italia; è stata direttrice artistica, regista, scenografa e attrice per The Second Face, una collaborazione internazionale di artisti per il teatro, usando maschere, burattini e il corpo umano.

Born in Newcastle, England, where she designed for a variety of theatre, dance and opera companies. Since 1996 she has been living in Trevi, Italy, as director, designer and performer for The Second Face, an international collaboration of theatre artists, using masks, puppets and the human body.

Geboren in Newcastle, England, wo sie Bühnenbilder für eine Reihe von Theater-, Tanz- und Opernaufführungen gestaltete. Seit 1996 lebt sie in Trevi, Italien, als Regisseurin, Bühnenbildnerin und Schauspielerin des Second Face International, einer Zusammenarbeit von europäischen Theaterschaffenden, die aus Masken, Puppen und dem menschlichen Körper lebendiges Theater machen.

design www.red2design.co.uk

INFORMAZIONE INFORMATION

SECOND FACE INTERNATIONAL
Via Sotto il Monte 3 Trevi (PG) 06039
Tel & Fax 0039 0742 781 286

MASCHERE MASKS MASKEN

COMMEDIA The masks of DELL'ARTE Maschere della Die Masken der

In questa mostra le maschere traggono ispirazione da una straordinaria e fantastica tradizione teatrale: la Commedia dell'Arte, il primo teatro europeo di professione a partire dal Rinascimento italiano. Unisce la recitazione, le acrobazie, la gestualità clownistica, il gioco, la danza e la musica, i caratteri mascherati, alla mimica e al dialogo improvvisato. Divenne così popolare che si sviluppò in tutta Europa dominando il teatro per i successivi due secoli.

Origini

Le radici vanno ricercate nelle commedie greche e romane e nel caotico carnevale delle piazze del mercato medievali. Un carnevale sfrenato con travestimenti e capovolgimenti di ruoli di uomini e donne, di padroni e servi che realizzava l'impensabile, sfiorava i tabù, menzionava l'indicibile - una cultura opposta temporanea, che rappresentava un modello alternativo al gerarchico mondo della "normalità".

The masks in this exhibition have been inspired by a unique and fantastic theatrical tradition: Commedia dell'Arte, the first European professional theatre from the Italian Renaissance. It combined acting, acrobatics, clowning, juggling, dance and music, masked characters with physical gestures, and improvised dialogue. It became so popular that it spread across Europe dominating its theatre for the next two centuries.

Origins

Its roots are in the ancient comedies and in the chaotic, upside-down world of the carnival of the medieval market place. A wild carnival with disguise and role reversals of men and women, masters and servants, doing the unthinkable, touching the taboo, naming the unmentionable - a temporary counter culture representing an alternative model to the hierarchical world of "normality".

Die Masken dieser Ausstellung sind von einer einzigartigen phantastischen Theatertradition inspiriert: Die Commedia dell'Arte, das erste europäische professionelle Theater aus der italienischen Renaissance. Es verband Schauspielerei, Akrobatik, Clownerie, Jonglieren, Tanz, Musik, maskierte Figuren mit großer Gestik und improvisiertem Dialog. Die Commedia erfreute sich derartiger Beliebtheit, daß sie sich in ganz Europa ausbreitete und sein Theater zwei Jahrhunderte lang dominierte.

Ursprünge

Die Wurzeln der Commedia gehen auf die antiken Komödien und auf die chaotische, auf den Kopf gestellte Welt des Karnevals mittelalterlicher Marktplätze zurück. Ein wilder Karneval mit Verkleidung und Rollentausch zwischen Männern und Frauen, zwischen Herren und Dienern, wo das Undenkbare getrieben, das Tabu berührt, das Unsagbare ausgesprochen wird. Eine zwischenzeitlich herrschende Gegenkultur als Alternative zur hierarchischen Welt des Alltags.

MASKS
MASCHERE
MASKEN

"Masks"

In Commedia, personality is replaced by the type: the personality of the actor is exchanged, not by a scripted character, but by the persona of the mask to be played. The mask carries three meanings in Commedia:

- 1 - the mask as object, the facial mask, signifying theatre performance;
- 2 - the masked theatrical character, with his unique and articulated body-language and gestures, which animate the mask;
- 3 - this theatrical stereotype with his own poetics and dramaturgic function in the hierarchy of character types and the plot of Commedia.

Character-Types

These masked, highly physical and improvised, comic characters, bursting with vitality and humour, have become known all over Europe:

Pantalone, the miserly, old merchant from Venice, with his ridiculous obsession for money and young women, and
Dottore Graziano from Bologna, the lecherous Professor Know-all with his never-ending speeches about everything and nothing, always returning to his main preoccupation- food; they represent authority and control the young.

Their manipulated children, the infatuated Tuscan **Lovers**, in love with love, with their search for each other, their tragedies and ecstasies.

The **Zanni**, hungry servants from Bergamo, **Brighella and Arlecchino**, or **Pulcinella** from Napoli, trying to help the Lovers but causing confusion and chaos with their clever "stupidity", which they craftily use to get food or money for their own survival.

And the cowardly impostor: **Capitano** "Fearsome of Death Valley", always bragging of his military or amorous adventures, but at last unmasked by the seductive and clever maid-servant **Colombina**.

They portray symbolically the immediacy of human existence - the poetics of Commedia, its creative principle and driving force, are the "poetics of survival", the struggle for food, sex or love, for adventure, lasciviousness or wealth.

Poetics

These "poetics of survival" make Commedia, also when performed today, abrasive and unsentimental, as all characters want to satisfy their desires immediately, now. This existential immediacy and vitality of conflicting interests unmask the masked pretence and lays bare the underlying naked interest as grotesque: avarice, enforced poverty, lechery, egotistic infatuation, bragging military or erotic conquests. In our present world of grotesque efforts to maintain a convincing mask, the perfected and packaged image of wealth and power, beauty and temptation, coolness and sophistication, Commedia, as an ancient form of humorous and entertaining unmasking, becomes surprisingly modern.

"Maschere"

Nella Commedia la personalità è rimpiazzata dal tipo: la personalità dell'attore è sostituita non da un ruolo scritto da copione, ma dalla persona della maschera che l'attore recita. La maschera assume tre significati nella Commedia:

- 1 - la maschera come oggetto, la maschera facciale, che significa la rappresentazione teatrale;
- 2 - il tipo o carattere teatrale mascherato con il suo unico e articolato linguaggio del corpo e la mimica, i quali animano la maschera;
- 3 - questo stereotipo teatrale con la sua funzione poetica e drammaturgica nella gerarchia dei tipi di carattere e la trama della Commedia.

Carattere tipo

Questi caratteri che sono mascherati, fortemente fisici, comici e improvvisati che esplodono di vitalità e di humour, sono diventati noti in tutta Europa:

Pantalone, il vecchio mercante avaro di Venezia, con la sua ridicola ossessione per il denaro e le giovani donne,

Il Dottore di Bologna, il lussurioso Professore Sa Tutto con i suoi discorsi interminabili su tutto e niente sempre ritornando alla sua principale preoccupazione - il cibo. Rappresentano autorità e controllo dei giovani. I loro figli manipolati, gli **Innamorati** infatuati della Toscana sono innamorati dell'amore e della loro ricerca l'uno dell'altro, delle loro tragedie ed estasi.

Gli **Zanni**, servitori affamati di Bergamo, **Brighella e Arlecchino** o **Pulcinella** da Napoli , cercano di aiutare gli innamorati, ma gli causano confusione e caos con la loro intelligente "stupidità", che utilizzano astutamente per procurarsi il cibo o soldi per la loro sopravvivenza.

E l'impostore codardo: **Capitano** "Spavento della Valle dell'Inferno" si vanta sempre delle sue avventure militari e conquiste amorose, ma alla fine viene smascherato dalla seducente e intelligente serva **Colombina**.

Ritraggono simbolicamente l'immediatezza della esistenza umana - la poetica della Commedia, il suo principio creativo e la sua forza trainante, è la "poetica della sopravvivenza", la lotta per il cibo, per il sesso o l'amore, per l'avventura, la lussuria o la ricchezza.

La Poetica

Questa "poetica della sopravvivenza" fa la Commedia, anche quando è rappresentata oggi, abrasiva e non sentimentale, poiché tutti i caratteri vogliono soddisfare i loro desideri immediatamente, ora. Questa immediatezza esistenziale e vitalità di interessi conflittuali smaschera la finzione e mette a nudo gli interessi nascosti come grottesco: avarizia, povertà forzata, lussuria, infatuazione egoistica, il vanto militare o le conquiste erotiche.

Nel mondo attuale degli sforzi grotteschi per mantenere una maschera convincente - l'immagine perfetta e confezionata della ricchezza e del potere, della bellezza e della tentazione, della freddezza e della raffinatezza - la Commedia, come una forma antica di smascheramento umoristico e divertente, diventa sorprendentemente moderna.

"Masken"

In der Commedia wird die Persona durch den Typ ersetzt: Die Persönlichkeit des Schauspielers wird nicht mit der Figur des Autors verwechselt, sondern mit der Persona der Maske, die gespielt werden muß. In der Commedia hat die Maske eine dreifache Bedeutung:

- 1 - die Maske als Gegenstand, als Gesichtsmaske, die auch den Beginn eines theatralischen Ereignisses signalisiert;
- 2 - der maskierte theatralische Charaktertyp mit seiner eigenen Körpersprache und Gestik, die die Maske beleben;
- 3 - das theatralische Stereotyp mit seiner eigenen Poetik und dramaturgischen Funktion in Hierarchie der Charaktertypen und der Handlung.

Charaktertypen

Diese maskierten, körperlich äußerst ausdrucksvoollen, improvisierten, komischen und vor Vitalität und Humor strotzenden Figuren wurden in ganz Europa berühmt:

Pantalone, der geizige alte Kaufmann aus Venedig, mit seiner lächerlichen Manie für Geld und junge Frauen, und

Doktor Graziano aus Bologna, der lästerliche Professor, mit seinen endlosen Vorträgen über alles und nichts, der alles weiß und immer zu seinem Hauptthema, dem Essen, zurückkehrt - sie stellen die Autorität dar und kontrollieren die Jugend.

Ihre manipulierten Kinder, die toskanischen, in die Liebe vernarrten **Liebenden**, mit ihrer schmerzhaften Suche nacheinander, mit ihren Tragödien und Ekstasen.

Die hungrigen Diener aus Bergamo, **Brighella, Zanni und Arlecchino**, oder **Pulcinella** aus Neapel, die den Liebenden helfen wollen, aber nur Verwirrung und Chaos stiften mit ihrer klugen "Dummheit", die sie schlau einsetzen, um Nahrung oder Geld für ihr Überleben zu ergattern. Und der feige Hoch-stapler, **Capitano** "Schreck aus dem Höllental", der stets mit seinen militärischen und amourösen Eroberungen protzt, am Ende aber doch von der schlauen und koketten Dienerin **Colombina** demaskiert wird.

Mit erstaunlicher Vitalität stellen sie symbolisch die Unmittelbarkeit der menschlichen Existenz dar - die Poetik der Commedia ist die "Poetik des Überlebens", des Kampfes um Nahrung, Erotik und Liebe, Abenteuer, Lust und Reichtum.

Poetik

Diese "Poetik des Überlebens" macht die Commedia, auch heute gespielt, roh und unsentimental. Alle Figuren bestehen auf die sofortige Erfüllung ihrer Wünsche, und diese existentielle Unmittelbarkeit von aufeinanderprallenden Interessen demaskiert die maskierte Verstellung und entlarvt die verborgene Absicht als grotesk: Begierde, egoistischer Liebeswahn, kriegerische oder erotische Hochstapelei, Herren-Geiz und Diener-Armut.

In unserer heutigen Welt der grotesken Anstrengungen, eine überzeugende Maske aufrechtzuerhalten, das perfektionierte und fabrizierte Image von Reichtum und Macht, Schönheit und Versuchung, Coolness und Rafinesse, wirkt die Commedia als alte Methode des humorvollen und unterhaltsamen Demaskierens überraschend modern.

La Maschera

Le maschere facciali sono perciò grottesche, poiché traggono le loro origini dalle prime maschere greche e romane e sono radicate nella tradizione del carnevale. Consequentemente esse si basano su caratteristiche animali: il gatto o la scimmia per Zanni, il tacchino per Pantalone, il maiale per il Dottore, e il mastino o il pavone per il Capitano.

Il loro modo grottesco, l'espressione fissa richiede da parte di colui che recita un linguaggio gestuale estremo, energia e inoltre molto sudore. Per questa ragione il cuoio è l'unico materiale adatto per la maschera: ha una naturale qualità di respirazione, mantiene la sua forma ed ha la sua bellezza estetica.

Questa mostra è la celebrazione della vitalità e dell'immaginazione della Commedia cosicché le maschere rimangono vive e godibili.

The Mask

The facial masks are therefore grotesque, as they have their origin in early Greek and Roman masks and are rooted in the carnival. Accordingly, they are based on animal characteristics: the cat or monkey for Zanni, the turkey for Pantalone, the pig for the Dottore, and the mastiff or peacock for the Capitano. Their grotesque, fixed expression requires from the performer an extreme body-language, energy and hence a lot of sweat. For this reason leather is the only ideally suitable material for the mask: it has a natural breathing quality, retains its shape and has its own beauty and aesthetics.

This exhibition is a celebration of the vitality and imagination of Commedia so that its masks stay alive and enjoyable.

Gesichtsmasken

Die Gesichtsmasken sind daher grotesk. Auch sie gehen auf die frühen griechischen und römischen Masken zurück und sind im Karneval verwurzelt. Dementsprechend tragen sie auch tierische Merkmale: die Katze oder der Affe für die Zanni, der Truthahn für Pantalone, das Schwein für den Dottore, und die Doge oder der Pfau für den Capitano.

Ihr grotesker, starrer Ausdruck verlangt vom Schauspieler ein hohes Maß an Körpersprache und Energie, und daher auch viel Schweiß. Deshalb ist Leder das einzige geeignete Material für die Maske: Es atmet, behält die Form und hat seine eigene Schönheit und Ästhetik.

Diese Ausstellung feiert die Vitalität und Phantasie der Commedia dell'Arte, damit ihre Masken weiterleben und Vergnügen bereiten.

