

GLI ALTRI

CON
FRANCESCA RIZZI, DANIO BELLONI, PAOLO ASCAGNI

TESTI
PAOLO ASCAGNI

REGIA E DRAMMATURGIA
FRANCESCA RIZZI, DANIO BELLONI

Gli altri
THE OTHERS

Subject, choreographies, texts and direction
FRANCESCA RIZZI

Texts and dramaturgy
PAOLO ASCAGNI

Lights, graphics and videos
DANIO BELLONI

Performers
FRANCESCA RIZZI
DANIO BELLONI
PAOLO ASCAGNI

Production
QU.EM. QUINTELEMENTO - Cremona - Italy

© Gli altri / The others
Copyright Paolo Ascagni, Francesca Rizzi, Danio Belloni

Description

The main reference point of this play is the tragic historical context of the *Shoah*, but it is a starting point to reflect on the persistent vitality, unfortunately, of the ideologies of Nazi types and more generally of racist and xenophobic prejudices and the many forms of intolerance and violence. The plot develops from the exemplary story of a man and a woman who, from today to tomorrow, find themselves suddenly thrown into a whirlwind of madness and persecution, for the mere fact of being branded as 'others'; they have no fault, they have not committed any crime, but someone has decided that they are not worthy to live their lives freely because they are 'different' from the standards of the dominant caste.

The two protagonists are constantly tossed between the regret of the lost life and the tragic reality of the present, in a weary alternation of resignation and rage: it is as if they were trapped in a *timeless* bubble, where the vision of things is distorted, inexplicable, deformed, in a border area between the real and the surreal.

Characteristics

The dramatic action is structured in an almost exclusively gestural mode, a choice that is not only artistic, but also aimed at amplifying the sense of oppression and disorientation of the two protagonists. In this sense, the video part also serves to underline the ambiguity of the real perception of events; a fracture, however, that does not take away from the inexorable unpredictability of our common Destiny that, ruthless and indifferent, plays at random with life and death, as an arrogant and evil deity. And this *relationship* also invites to reflect on *our* behaviors in general, even in the (apparent) little things of everyday, when we often *play* with the feelings, aspirations and sensitivities of others.

This work, in the proper technical sense, is an attempt to reconcile different perspectives and artistic possibilities, acting in a 'border area' where the theatre - in any case, always the fulcrum of our creativity - connects with the world of images and music. This interdisciplinary *movement*, however, is never an end in itself, or at the service of ephemeral spectacular 'tricks', but in our intentions it wants to unite the theatrical tradition with modern technological tools, in the sign of constant research and experimentation.

■ 1. PROLOGO

NOI siamo noi. NOI siamo il potere. E il potere non è mai un mezzo, è sempre un fine. NOI vogliamo il potere per il potere: il potere di decidere, il potere di agire, il potere di imporre la nostra volontà, che è la volontà di tutti NOI.

Non ci sono altre finalità nella conquista e nel consolidamento del potere. NOI abbiamo costruito un sistema che vuole e deve essere eterno: l'eternità non è di Dio, l'eternità è del potere, il nostro potere. NOI non abbiamo nessuna intenzione di abbandonare il potere che abbiamo conquistato, né di dividerlo con altri. NOI decidiamo solo per NOI, su qualunque cosa, senza eccezioni e senza tralasciare neppure un briciolo del nostro spazio vitale: che è tutto e solo nostro.

NOI abbiamo realizzato la perfetta congiunzione dello spazio e del tempo: il nostro potere è illimitato ed eterno. Non c'è null'altro al di fuori di NOI e del nostro potere. Ogni cosa è in NOI e NOI siamo ogni cosa. Siamo NOI a decidere il senso e lo scopo di tutto, nulla escluso.

Anche le parole hanno il significato che NOI decidiamo che debbano avere. Le parole sono un mero soffio delle labbra. E' inutile parlare di democrazia, dittatura, libertà schiavitù, guerra, pace, ragione, torto, onestà, disonestà, obbedienza, ribellione. NOI possiamo utilizzare tutte queste parole come meglio crediamo, perchè solo NOI decidiamo come riscrivere il vocabolario della vita e della morte. NOI siamo il potere in tutto.

L'individuo ha un senso solo se fa parte di NOI. I suoi diritti esistono solo in NOI; e siamo NOI ad imporre i doveri. L'individuo è una metafora, un'illusione, un abbaglio della mente. Più l'individuo cerca di essere individuo, più si isola per sfuggire a NOI, più diventa parte di NOI... per il suo bene. Anche questa è la forza indistruttibile di NOI.

NOI amiamo solo NOI stessi. E perciò NOI odiamo tutto ciò che non fa parte di NOI. Non c'è spazio, non c'è tempo per gli *altri*. Gli *altri* sono nulla, rispetto a NOI. Gli *altri* non hanno alcun diritto di esistere; e quindi non esistono, perchè solo NOI abbiamo diritto di vivere. Questa orrenda parola - gli *altri* - è solo un inesistente vocabolo, un marchio d'infamia per chi crede di non essere NOI. Gli *altri* sono un filo di fumo che vola via come un soffio nel nulla. Ecco perchè ognuno, amando solo sé stesso, sarà sempre parte di NOI e mai degli *altri*.

■ 1. PROLOGUE

WE are us. WE are power. And power is never a means, it is always an end. WE want power for power: the power to decide, the power to act, the power to impose our will... which is the will of all US.

There is no other purpose in the conquest and consolidation of power. WE have built a system that wants and must be eternal: eternity is not of God, eternity belongs to power, our power. WE have no intention of abandoning the power we have gained, nor of sharing it with others. WE decide only for US, on anything, without exception and without neglecting even a shred of our living space: which is all and only ours.

WE have realized the perfect conjunction of space and time: our power is unlimited and eternal. There is nothing else except US and our power. Everything is in US and WE are everything. WE decide the meaning and purpose of everything, nothing excluded.

Words also have the meaning that WE decide they should have. Words are a mere breath of the lips. It's useless to talk about democracy, dictatorship... freedom, slavery... war, peace... right, wrong... honesty, dishonesty... obedience, rebellion... WE can use all these words as we see fit, for only WE decide how to rewrite the vocabulary of life and death. WE are the power in everything.

The individual has meaning only if he is part of US. His rights exist only in US; and it is WE who impose duties. The individual is a metaphor, an illusion, a mistake of mind. The more the individual tries to be an individual, the more he isolates himself to escape US, the more he becomes a part of US: for his own good. This too is the indestructible force of US.

WE only love ourselves. And therefore WE hate everything that is not part of US. There is no space, no time for *others*. *Others* are nothing compared to US. *Others* have no right to exist; and therefore they do not exist, because WE alone have the right to live. This hideous word - the *others* - is just a non-existent word, a mark of infamy for those who believe they are not US. The *others* are a trickle of smoke that flies away like a breath in nothing. That is why everyone, loving only himself, will always be part of US and never of *others*.

■ 2. *NASCITA*

Donna - Questa è una follia... Ho paura... Ho paura!

Uomo - Chi sei? Che fai qui?

Donna - Sono colpevole, come te!

Uomo - Colpevole? Di cosa? Io non sono colpevole di nulla!

Donna - Invece sì, sei colpevole di non essere come loro.

Uomo - Ma io non voglio essere come loro.

Donna - Ecco perché sei colpevole... colpevole come me. Io sono colpevole.... io sono colpevole... io sono colpevole...

Uomo - Basta! smettila! Io non capisco. Cosa stai dicendo?

Donna - Non ricordi? Tutto si ripete... sempre...

Uomo - Io... non ricordo! Cosa dovrei ricordare? Ma io sono qui per... Non so nemmeno perché sono qui...

■ 3. *SHOAH*

[Voce] - Lasciate i vostri bagagli sul marciapiede. Contrassegnateli chiaramente. Scrivete prima il vostro nome e poi il cognome. Non portate i vostri bagagli con voi. Vi seguiranno in un secondo tempo. Lasciate i bagagli sul marciapiede. Contrassegnateli...

Uomo - Non puoi ricordare perché nessuno ti ha mai insegnato a ricordare, nessuno ti ha mai spiegato. Tu conosci una storia che non c'è mai stata, una storia che non esiste, una storia inventata... Ricordare... Tutti abbiamo il dovere di ricordare. Ricordare, per non negare; ricordare, perché la storia insegna; ricordare, perché uomini, donne e bambini senza colpa sono stati torturati e portati alla morte. Uomini, donne, bambini.

Donna - Colpevole... colpevole perché non sono come loro... colpevoli perché siamo ebrei... colpevoli... colpevoli!

■ 2. BIRTH

Woman - This is madness... I'm afraid... I'm afraid!

Man - Who are you? What are you doing here?

Woman - I'm guilty, like you!

Man - Guilty? Of what? I'm not guilty of anything!

Woman - Yes, you are guilty of not being like them.

Man - But I don't want to be like them.

Woman - That's why you're guilty... guilty like me. I'm guilty.... I'm guilty... I'm guilty...

Man - Stop! stop!... I don't understand. What are you saying?

Woman - Don't you remember? Everything repeats itself, always...

Man - I... I don't remember... What should I remember? But I'm here for... I don't even know why I'm here...

■ 3. SHOAH

[Voice] - Leave your luggage on the sidewalk. Mark them clearly. First write your name and then your surname. Do not take your luggage with you. It will follow you later... Leave your luggage on the sidewalk... Mark them clearly...

Man - You can't remember because no one ever taught you to remember, no one ever explained to you. You know a story that never happened, a story that doesn't exist, a made up story... Remember... We all have the duty to remember. Remember not to deny; remember, because history teaches; remember, because men, women and children without fault were tortured and brought to death. Men, women, children.

Woman - Guilty... guilty because I'm not like them... guilty because we are Jews... guilty... guilty!

■ 4. IO VIVO

Donna e Uomo - Io vivo, tu vivi, egli vive, noi viviamo; e gli altri?

Uomo - Qual è il tuo sogno?

Donna - Io vorrei essere bella... vorrei fare la ballerina. Gli altri no, loro vorrebbero che io diventassi avvocato e che mi facessi una famiglia, con tanti bambini. E tu, cosa sogni?

Uomo - Io vorrei essere famoso, vorrei vivere per conto mio e viaggiare per tutto il mondo. Gli altri no: loro si arrabbiano con me e mi ripetono che devo mettere la testa a posto e diventare un uomo responsabile... un padre di famiglia.

Donna - Non possiamo deluderli...

Uomo - No, non voglio, non posso. Che fine faranno i nostri sogni?

Donna - Tu lo sai che fine fanno i sognatori?... Noi non possiamo deluderli.

Uomo - Non posso! Non voglio! [..]

Non possiamo deluderli, non possiamo.

Colpevole, perché non sono come loro. Colpevole, perché sono un sognatore. Colpevole! Colpevole!

■ 5. ASPETTATIVE

Donna - Cosa cerchi?

Uomo - Li vedi, là fuori, i cani da guardia che custodiscono il giardino dei potenti?

Donna - Smettila, mi fai pensare....e io non voglio pensare.

Uomo - Gli altri trasformano le cose.

Donna - Questa è la vita... e non c'è bisogno di mettere tutto in discussione, così tanto. Ah! Ma qual'era la domanda?

Uomo - Gli altri trasformano le cose. Questa è la vita, non c'è altro.... Colpevole... colpevole perché non sono come loro... Colpevoli perché ci siamo adeguati... colpevoli... colpevoli!

■ 4. *I LIVE*

Man and Woman - I live, you live, he lives, we live; and others?

Man - What is your dream?

Woman - I want to be beautiful... I want to be a dancer. The others don't, they want me to become a lawyer and have a family, with many children. And you, what do you dream about?

Man - I want to be famous, I want to live on my own and travel all over the world. The others don't: they get angry with me and they repeat to me that I have to get my head straight and become a responsible man... a family man.

Woman - We can't disappoint them...

Man - No, I don't want! I can't! What will happen to our dreams?

Woman - Do you know what happens to dreamers?... We cannot disappoint them.

Man - I can't! I don't want! [..]

We can't disappoint them, we can't.

Guilty, because I'm not like them. Guilty, because I'm a dreamer..
Guilty! Guilty!

■ 5. *EXPECTATIONS*

Woman - What are you looking for?

Man - Do you see them, out there, the watchdogs guarding the garden of the powerful?

Woman - Stop, you make me think.... and I don't want to think.

Man - Others transform things.

Woman - This is life... and you don't have to question everything so much. Ah! But what was the question?

Man - Others transform things. This is life, there is nothing else....
Guilty... guilty because I'm not like them... Guilty because we have adapted... guilty... guilty!

■ 6. LA CRISI

Donna - Colpevole... Colpevole perché sono una donna... colpevole. Colpevole, perché sono una donna... colpevole, colpevole!

■ 7. LA STORIA SI RIPETE

Donna e Uomo - Colpevoli... colpevoli perché non siamo come loro... Colpevoli perché noi siamo diversi... perché siamo poveri... perché siamo stranieri... perché siamo emarginati... colpevoli!

■ 8. ARRENDERSI?

Uomo - E' finita. Non possiamo fare niente. Torniamo sempre al punto di partenza.

Donna - No! Dobbiamo andare... dobbiamo lottare...

Uomo - Smettila!

Donna - L'unico presente è il passato... Dobbiamo lottare per i nostri diritti, dobbiamo continuare... Se accetti le regole e resti qui, resterai bloccato!

Uomo - Non vedi che non c'è nessuno? Dove sono tutti? Nessuno vuole più lottare per gli altri! E' la storia che si ripete, e non impariamo mai. Torniamo sempre al punto di partenza. E ripetiamo la storia, come chi non ha detto niente...

■ 6. *CRISIS*

Woman - Guilty... Guilty because I am a woman... guilty. Guilty, because I am a woman... guilty, guilty!

■ 7. *HISTORY REPEATS ITSELF*

Woman and Man - Guilty... guilty because we are not like them... guilty because we are different... because we are poor... because we are foreigners... because we are marginalized... guilty!

■ 8. *SURRENDER?*

Man - It's over... We can't do anything. We always come back to the starting point.

Woman - No! We must go... we must fight...

Man - Stop it!

Woman - The only present is the past... We must fight for our rights, we must continue.... If you accept the rules and stay here, you'll be blocked!

Man - Can't you see there's no one? Where is everybody? Nobody wants to fight for others anymore! History repeats itself, and we never learn. We always come back to the starting point. And we repeat the history, like who said nothing...

■ 9. EPILOGO

NOI non avevamo un sogno; NOI abbiamo sempre avuto un fine, il potere. Nel corso della storia, siamo stati accusati di aver abusato di tanti mezzi utili allo scopo: la paura, la fame, il denaro, la religione, gli stati, la scienza, la tecnologia... Parole, inutili parole! L'unica vera essenza del potere è il potere stesso, cioè NOI.

Oggi NOI siamo totalmente la vita quotidiana di tutti NOI. Non c'è più alcuno spazio per il dissenso, per il cambiamento, per la cosiddetta rivoluzione. Tutto è in NOI, tutti sono in NOI.

Una volta c'erano anche gli *altri*, dovevamo perseguitarli, nei casi estremi dovevamo ucciderli. Ma oggi non esistono più, perchè, per il bene di tutti, li abbiamo esautorati anche solo come semplice pensiero. Abbiamo evaporato la loro forma fisica e la loro entità spirituale. Prima abbiamo espulso da NOI chiunque fosse materialmente *altro*; poi abbiamo cancellato da NOI anche l'essenza astratta degli *altri*. Ieri gli *altri* non si potevano guardare; oggi non li si possono neppure pensare.

NOI abbiamo raggiunto l'ideale assoluto di miliardi di esseri umani, desiderato e mai ottenuto in milioni di anni. NOI siamo il dio di noi stessi. Non abbiamo più la necessità di gridare "*lunga vita a NOI!*"... perchè la vita siamo NOI... la vita eterna siamo NOI... ed in NOI c'è il potere della morte, per tutto ciò che non è NOI. «Mors tua, vita nostra»!

Donna - Hai visto anche tu?

Uomo - Sì... hai ragione, non è finita. Non dobbiamo smettere di lottare.

Donna - Non dobbiamo diventare tutti uguali... anche se significa ricominciare tutto da capo.

Uomo - Gli altri ci saranno sempre. Lasciamoli guardare, e andiamo avanti.

Uomo e Donna - Resistere!

■ 9. EPILOGUE

WE did not have a dream; WE always had a purpose: power. Throughout history, WE have been accused of abusing so many useful means for our project: fear, hunger, money, religion, states, science, technology. Words, useless words! The only true essence of power is power itself, that is, US.

Today WE are totally the daily life of all US. There is no more space for dissent, for change, for so-called revolution. Everything is in US, everyone is in US.

Once there were *others*, WE had to persecute them, in extreme cases WE had to kill them. But today they no longer exist, because, for the good of all, WE have removed them even as a simple thought. WE have evaporated their physical form and their spiritual entity. First WE expelled from US anyone who was materially *other*; then WE also erased from US the abstract essence of *others*. Yesterday *others* could not be looked at; today they cannot even be thought of.

WE have achieved the absolute ideal of billions of human beings, desired and never obtained in millions of years. WE are the god of ourselves. WE no longer need to cry out "*long life to US!*"... because life is US... eternal life is US... and in US there is the power of death, for all that is not US. «Mors tua, vita nostra»!

Woman - Did you see that?

Man - Yes... you're right... it's not over.... We must not stop fighting.

Woman - We don't all have to become equal... even if it means starting all over again.

Man - Others will always be there. Let them watch, and let's move on.

Man and Woman - Resist!

QU.EM. QUINTELEMENTO

The theatre company «*QU.EM. quintelemento*» is a non-profit association, founded in Cremona (northern Italy) in September 2010. The association was formed by a group of people who shared a previous experience of theatrical work in Milan, and later it expanded to other members. The various and previous activities “mark” in an original way the research perspectives and the aims of the association. The main objective, in fact, is to create a stimulating amalgam between theatrical language and cinematographic techniques (but always with the focus on theatre); this experience of «video-theatre» wants to propose a different way of living and understanding the evocative intensity of experimentation and artistic creation.

The association, over time, has expanded its activities, beyond the strictly theatrical sector: web and social-media, short films and videos about artistic, cultural, social and educational events. Our video production is available on our YouTube channel: in total 431, as of 30 June 2022.

Since 2011, «*QU.EM. quintelemento*» is associated with U.I.L.T., «*Unione Italiana Libero Teatro*» - Italian Union of Free Theatre - a national federation of amateur theatre companies (about 700 for over 11.000 members). Since 2014 one of the founding members of «*QU.EM.*», Paolo Ascagni, is the national vice-president of UILT, and he became president in September 2019.

«Next Cultural Centre» and «Next Theatre Project»

Since November 2017, the association has a new seat in Cremona: the «Next Cultural Centre», particularly suitable for workshops, meetings and theatrical performances, always in the sign of a constant search for new artistic modalities. These activities are part of a program that we have called «Next Theatre Project». The starting point was the workshop organized with Cathy Marchand, actress of the legendary *Living Theatre*.

Since 2018, our Center is part of the national circuit of the «*Creative Residences*» of UILT. In this sense, the consolidated relation with UILT has assumed an increasingly important role, through a close cooperation with its national and regional structures, who collaborates with high-level personalities: playwrights, directors, actors, experts, universities and cultural associations.

