

ASTERION

(Ἀστερίων)

ASTÉRION
Pièce de théâtre multimédia

avec

DANIO BELLONI, PAOLO ASCAGNI, FRANCESCA RIZZI

et la participation de

MARCO MASTRONICOLA et ROBERTA SCHIAVI

texte et dialogues

PAOLO ASCAGNI

mouvements chorégraphiques

DARIO LA FERLA

création et mise en scène

FRANCESCA RIZZI

création vidéo

VOSTOK et DANIO BELLONI

conception sonore

VOSTOK et FRANCESCA RIZZI

communication

LAB5QUE

direction artistique

NEXTEATRO

production

QU.EM. QUINTELEMENTO

SYNOPSIS. Dans un périmètre de lumière blanche, entre les murs invisibles d'un labyrinthe qui est à la fois palais et prison, vit Astérion, alias le Minotaure. Mais il n'est pas le monstre féroce de la mythologie: c'est un "prince du néant", un homme cultivé, sensible et profondément seul, piégé dans une épreuve générale éternelle pour une vie qui ne commence jamais.

Astérion passe ses journées à célébrer des rituels obsessionnels: il mesure l'espace et dialogue avec le seul lien qui lui reste avec le monde extérieur, Ariane. Elle n'est pas physiquement présente; c'est un fantôme de lumière qui habite un drap blanc, dans lequel Astérion cherche la chaleur d'un contact humain que la technologie et l'isolement lui ont volé.

Le spectacle explore la paralysie de l'homme contemporain, suspendu entre l'ambition d'être quelqu'un et la terreur de sortir dans le monde réel, où il n'existe ni filtres ni protections. La 'stase' d'Astérion est interrompue par l'arrivée de Thésée, incarnation du pragmatisme et de la vitesse moderne; il n'entre pas pour combattre, mais pour "assainir" l'espace, arrachant les fantômes et les rêves d'Astérion avec la froide violence de la normalisation. En fin de compte, la tragédie d'Astérion ne sera pas sa mort, mais la découverte que l'attente l'a rendu inadapté à la vie elle-même.

«Astérion» est une œuvre dédiée à tous ceux qui se sont sentis 'presque prêts' à vivre, mais qui restent immobiles au seuil de leur existence.

CHARACTÉRISTIQUES. L'action dramatique est confiée à une modalité en grande partie gestuelle, avec un appareil textuel très réduit. «Astérion», au sens proprement technique, est une tentative de concilier des différentes perspectives et possibilités artistiques, en agissant dans une 'zone frontalière' où le théâtre - en tout cas, toujours le centre de notre créativité - se connecte avec le monde des images et de la musique. Ce *mouvement* interdisciplinaire, cependant, n'est jamais une fin en soi, ou au service d'éphémères 'trucs' spectaculaires, mais dans les intentions veut unir la tradition théâtrale avec les instruments technologiques modernes.

STRUCTURE. Le drame dure environ 70 minutes et est composé d'un acte unique, sans interruptions; les actions sont en grande partie gestuelles, avec des brefs textes.

Pour les représentations internationales, le public aura à sa disposition cette présentation et les dialogues complets de l'opéra traduits en français, anglais et espagnol; pendant le spectacle, la traduction dans la langue du lieu sera projetée sous forme de 'surtitres'.

TEXTE EN ITALIEN ET TRADUCTION EN FRANÇAIS

PROLOGUE - L'ORIGINE MARINE (le Taureau de Poséidon)

ARIANNE (*voix hors champ*) - Da passione insana e da vendetta degli dèi, nacque in Creta un essere mostruoso, con testa di toro su corpo umano. Il suo nome era Asterion, ma venne chiamato Minotauro. Dell'uomo aveva l'aspetto, ma non la parola; della furia animale aveva la sanguinaria fame, che solo poteva saziarsi di carne umana. Quando aprì gli occhi, si ritrovò in un Labirinto, da cui uscire non gli fu mai possibile né concesso. Sotto quella maschera, è forse lecito ritrovare l'anima di Asterion?

D'une passion malsaine et de la vengeance des dieux, un être monstrueux naquit en Crète, avec une tête de taureau sur corps humain. Son nom était Astérion, mais il fut appelé Minotaure. De l'homme il avait l'apparence, mais pas la parole; de la fureur animale avait la faim sanguinaire, qui ne pouvait se rassasier que de chair humaine. Quand il ouvrit les yeux, il se retrouva dans un labyrinthe, duquel sortir il ne lui fut jamais possible ni accordé. Sous ce masque, est-il loisible de retrouver l'âme d'Astérion?

SCÈNE 1 - L'ATTENTE (dominer le temps)

ARIANNE (*voix hors champ*) - Mio fratello dice che la sua casa è infinita. Dice che ogni angolo è identico all'altro. Non sa che l'infinito è solo un modo educato per chiamare una prigione.

Mon frère dit que sa maison est infinie. Il dit que chaque coin est identique à l'autre. Il ne sait pas que l'infini n'est qu'une manière polie d'appeler une prison.

SCÈNE 2 - AUJOURD'HUI JE SORS (les espoirs sur le monde extérieur)

ASTÉRION - So che mi credono pazzo. La verità è che sono unico. Mi hanno predetto che un giorno giungerà il mio redentore. Ecco cosa aspetto. E così la solitudine non mi pesa. Se il mio udito potesse percepire tutti i rumori del mondo, io sentirei i suoi passi. Mentre lo aspetto, ho tante cose da fare qui, le distrazioni non mi mancano. Tutte le parti della casa si ripetono, qualunque luogo di essa è un altro luogo. La casa è grande come il mondo. È vero che non esco di casa. Ma non sono prigioniero. Se voglio, esco. Oggi esco.

Je le sais que tout le monde me croit fou. La vérité, c'est que je suis unique. On m'a prédit qu'un jour mon rédempteur viendra. C'est ce que j'attends. Et donc la solitude ne me pèse pas. Si mon ouïe pouvait percevoir tous les bruits du monde, j'entendrais ses pas. Pendant que je l'attends, j'ai tant de choses à faire ici, les distractions ne me manquent pas. Toutes les parties de la maison se répètent, n'importe quel endroit de celle-ci est un autre lieu. La maison est aussi grande que le monde. Il est vrai que je ne sors pas de ma maison. Mais je ne suis pas prisonnier. Si je veux, je sors. Aujourd'hui je sors.

[..]

ASTÉRION - Sono pronto.... No! ...

Je suis prêt... Non! ...

SCÈNE 3 - ARIANE ET LE CORPS D'ÉTOFFE

ARIANNE (*voix hors champ*) - Sei un uomo, sei un dio, sei una belva... Sei tutto e niente. Colpevole, innocente. L'odio e l'amore non ti distinguono. Sei perfetto per incontrare il mondo. Non lo capirai, il mondo, ma nessuno se ne curerà. Quel che sei, quel che puoi, è racchiuso nella tua immagine artefatta... che non sei tu. Preparati. Sorridi!

Tu es un homme, tu es un dieu, tu es un fauve... Tu es tout et rien. Coupable, innocent. La haine et l'amour ne te distinguent pas. Tu es parfait pour rencontrer le monde. Tu ne comprendras pas, le monde, mais personne ne s'en souciera. Ce que tu es, ce que tu peux, est contenu dans ton image artificielle... qui n'est pas toi. Prépare-toi. Souris!

[..]

ASTÉRION (*voix hors champ*) - Resta ferma. Se ti muovi, il mondo entra. Se resti qui, io sono ancora un Re. Tu vuoi che io sia ancora un re? E allora lascia che il mio destino rimanga questo. Posso essere un principe del nulla, o forse un avanzo del tempo. Ma qui, tu puoi essere le mie radici in questo universo di possibilità. Non andare via.

Ne bouge pas. Si tu bouges, le monde entre. Si tu restes ici, je suis encore un roi. Veux-tu que je sois encore un roi? Alors laisse que mon destin reste celui-ci. Je peux être un prince du néant, ou peut-être les restes du temps. Mais ici, tu peux être mes racines dans cet univers de possibilités. Ne pars pas.

[..]

ARIANNE (*voix hors champ*) - Cercami nelle pieghe, Asterion. Io sono il confine tra quello che sei e quello che vorrebbero tu fossi. Non stringere troppo... la luce non ha ossa. Sei quasi pronto, Asterion. Ancora una lezione. Solo una.

Cherche-moi dans les plis, Astérion. Je suis la frontière entre ce que tu es et ce qu'ils voudraient que tu sois. Ne serre pas trop... la lumière n'a pas d'os. Tu es presque prêt, Astérion. Encore une leçon. Juste une.

SCÈNE 4 - LE BRUIT DE L'EXTÉRIEUR (la panique)

ASTÉRION - Il mio destino... qual è il mio destino? Marcire qui dentro, nella palude della rassegnazione... o uscire nel mondo, lungo le praterie del pensiero? Io voglio, io devo uscire! // Ma no, aspetta: uscire per fare cosa? Io, qui, so tutto quello che può succedere, fosse anche solo il nulla... Ma là fuori, cosa mi attende? // No, no, basta, io qui dentro sono finito, condannato al nichilismo dell'anima. E invece nel mondo troverò l'ebbrezza delle scelte, delle possibilità, del cambiamento... Devo... devo... // No, mai! Là fuori mi attende il ghigno del mondo, l'orrore del 'non detto', l'insidia della folla. Meglio restare qui, dove ogni centimetro mi ricorda che io appartengo per sempre a questa vita morta. E' la mia salvezza, la mia unica consistenza.

Mon destin... quel est mon destin? Pourrir ici, dans les marécages de la résignation... ou sortir dans le monde, le long des prairies de la pensée? Je veux, je dois sortir! // Mais non, attends: sortir, pour quoi faire? Moi, ici, je sais tout ce qui peut arriver, même si ce n'est que le néant... Mais là-bas, qu'est-ce qui m'attend? // Non, non, ça suffit. Moi, ici, je suis fini, condamné au nihilisme de l'âme. Et au contraire, dans le monde je trouverai l'ivresse des choix, des possibilités, du changement... Je dois... je dois... // Non, jamais! Là-dehors le rictus du monde m'attend, l'horreur du 'non-dit', le piège de la folie. Mieux vaut rester ici, où chaque centimètre me rappelle que j'appartiens pour toujours à cette vie morte. C'est mon salut, ma seule consistance.

SCÈNE 5 - L'AMI IMAGINAIRE (le jeu du double)

[**"ASTÉRION"**] - (*voix hors champ*) Asterion! Asterion!

Astérion! Astérion!

ASTÉRION - Non ti aspettavo. Che sorpresa... Scusami, è tutto in disordine. Sono contento che sei qui. Stavo per uscire... Volevo uscire, ma... Vieni dai, non stare sulla porta.

Je ne t'attendais pas. Quelle surprise... Désolé, tout est en désordre. Je suis content que tu sois là. J'allais sortir... Je voulais sortir, mais... Viens, ne reste pas devant la porte.

[..]

[**"ASTÉRION"**] - (*voix hors champ*) - Cosa cerchi, Asterion? Non puoi superare il confine che ti è stato assegnato. Questo labirinto non è una punizione, è la tua sola possibilità di esistere. Non l'ha costruito un dio malvagio, è la benedizione del cielo per la tua colpa: Minotauro!

Que cherches-tu, Astérion? Tu ne peux pas franchir la frontière qui t'a été assignée. Ce labyrinthe n'est pas une punition, c'est ta seule chance d'exister. Il n'a pas été construit par un dieu maléfique, c'est la bénédiction du ciel pour ta faute: Minotaure!

ASTÉRION - Hai ragione tu. Non ho bisogno di uscire.

Tu as raison. Je n'ai pas besoin de sortir.

SCÈNE 6 - LE TRIBUT DES 14 OMBRES

THÉSÉE (*voix hors champ*) - Nove erano gli anni che Minosse, in Creta re e tiranno, scorrer facea tra una e l'altra istessa crudeltà ad Atene ingiunta: sette fanciulle, sette ragazzi, da spingere atterriti e a forza dentro il Labirinto, a fungere da orrido pasto per la voracità inesausta del Minotauro. Chi poteva fra gli ateniesi scegliere di sua sponte le sventurate vittime? Solo potea imporlo un sorteggio implorato a dèi lontani, e indifferenti all'umana specie. Grande era la paura, e tremebonda, degli ateniesi dall'animo prostrato, inesprimibile la disperazione di chi soccomber dovea a un destino sì ingrato, torbido il sollievo, e sempiterna la vergogna, di chi senza nullo merito scampava al crudele rito.

Neuf étaient les années que Minos, en Crète roi et tyran, couler lassait entre l'une et l'autre même cruauté à Athènes imposée: sept jeunes filles, sept garçons, à pousser terrifiés et par la force au sein du Labyrinthe, pour servir d'horrible repas à la voracité inépuisable du Minotaure. Qui pouvait, parmi les Athéniens, choisir de son plein gré les infortunées victimes? Seul pouvait l'imposer un tirage au sort imploré à des dieux lointains, et indifférents à l'humaine espèce. Grande était la peur, et tremblante, des Athéniens à l'âme accablée, inexprimable le désespoir de quiconque succomber devait à un destin si ingrat; trouble le soulagement, et éternelle la honte, de qui, sans aucun mérite, échappait au cruel rituel.

SCÈNE 7 - LE FIL ROUGE

ARIANNE (*voix hors champ*) - Lui aspetta il Redentore. Crede che qualcuno verrà a dirgli che è ora di uscire. Povero Asterion, non sa che il Redentore ha la mia stessa faccia, ma le mani di un altro. Dedalo non ha costruito muri di pietra. Ha costruito un'abitudine al fallimento.

Il attend le Rédempteur. Il croit que quelqu'un viendra lui dire qu'il est temps de sortir. Pauvre Astérion, il ne sait pas que le Rédempteur a le même visage que moi, mais les mains d'un autre. Dédale n'a pas construit des murs de pierre. Il a construit une habitude de l'échec.

SCÈNE 8 - L'ARRIVÉE DE THÉSÉE

THÉSÉE - C'è troppo odore di polvere qui. Hai passato anni a costruire un castello con i tuoi fallimenti. È ora di fare spazio. È ora di fare pulizia. Tu sei la sporcizia dell'anima, io sono l'igiene del mondo. Le tue paure, le tue indecisioni, le tue scelte, sempre e comunque sbagliate... via, via! Sanificare; ripulire; spazzare via; annientare. Tu emani un'eredità degenerata, sei un'onta di cui dobbiamo liberarci. Uccideremo il tuo passato, libereremo il nostro futuro.

Il y a trop d'odeur de poussière ici. Tu as passé des années à construire un château avec tes échecs. Il est temps de faire de la place. Il est temps de nettoyer. Tu es la saleté de l'âme, je suis l'hygiène du monde. Tes peurs, tes hésitations, tes choix, toujours et de toute façon erronés... Allez, allez! Désinfecter; nettoyer; balayer; anéantir. Tu es l'émanation d'un héritage dégénéré, tu es une honte dont nous devons nous débarrasser. Nous tuerons ton passé, nous libérerons notre avenir.

SCÈNE 9 - LE NETTOYAGE *(sans texte)*

SCÈNE 10 - LE VIDE

ASTÉRION - Ti aspettavo. No... Aspettavo il momento in cui avrei smesso di aspettarti. Je t'attendais. Non... J'attendais le moment où je cesserais de t'attendre.

THÉSÉE - Basta fantasmi. La realtà non ha bisogno di labirinti. È ora di andare. Non c'è più spazio qui. E qui il tempo è diventato un circolo di eterni ritorni, inutili, fasulli, ridicoli. Non hai fatto altro che navigare nei meandri di una mente malata, nascosti nell'oscurità delle tue stesse finzioni. Non esiste il Labirinto, è solo il tuo infinito alibi. E dunque, l'unica cosa da fare è un taglio netto. Sei fortunato, Asterion, io ho il coraggio di farlo.

Assez de fantômes! La réalité n'a pas besoin de labyrinthes. Il est temps d'y aller. Il n'y a plus de place ici. Et ici le temps est devenu un cercle de retours éternels, inutiles, faux, ridicules. Tu n'as fait que naviguer dans les méandres d'un esprit malade, cachés dans l'obscurité de tes propres fictions. Le Labyrinthe n'existe pas, c'est seulement ton alibi infini. Et donc, la seule chose à faire est une coupe nette. Tu as de la chance, Astérion, j'ai le courage de le faire.

[..]

ASTÉRION - Ho passato tutta la vita a prepararmi per questo momento. Ho passato anni a lucidare le armi per una battaglia che non è mai avvenuta. Mi sono convinto che il Labirinto fosse una reggia, solo perché non avevo il coraggio di essere un passante qualunque. Fuori non ci sono dei né eroi. C'è solo la vita che accade, mentre noi impariamo a memoria il copione di chi vorremmo essere. Il mondo non sa cosa farsene di chi ha solo imparato ad aspettare. E voi? Siete pronti a uscire... o state ancora ripassando il sorriso?

J'ai passé toute ma vie à me préparer pour ce moment. J'ai passé des années à polir les armes pour une bataille qui n'a jamais eu lieu. Je me suis convaincu que le Labyrinthe était un palais, seulement parce que je n'avais pas le courage d'être un passant ordinaire. Dehors il n'y a ni dieux, ni héros. Il n'y a que la vie qui arrive, alors que nous apprenons par cœur le scénario de ce que nous aimerions être. Le monde ne sait pas quoi en faire de ceux qui ont seulement appris à attendre. Et vous? Êtes-vous prêts à sortir... ou êtes-vous encore en train de réviser le sourire?

ÉPILOGUE - “ADIEU FRÈRE”

ARIANNE (*voix hors champ*) - Teseo ha le mani calde. Tu, Asterion, hai solo mani di gesso. Gli ho dato il filo... perché qualcuno deve pur finire questo gioco. E posso essere solo io a farlo. Non potresti accettarlo da nessun altro, e nessun altro avrebbe il diritto di farlo. Ho tessuto il filo della tua vita fino ad oggi, ed ora non posso più esitare. Per sempre il mio nome sarà legato al tuo atroce destino; e ne pagherò la colpa. Ma tu sai, Asterion, che questo filo è crudele e tenero, spietato e compassionevole; è intriso di violenza e di tenerezza, di ferocia e di dolcezza; è il ghigno della morte e il bacio dell'amore. Addio, impossibile fratello: che il riposo della tomba ti sia lieve.

Thésée a les mains chaudes. Toi, Astérion, tu n'as que des mains de plâtre. Je lui ai donné le fil... parce que quelqu'un doit finir ce jeu. Et il n'y a que moi qui puisse le faire. Tu ne pourrais pas l'accepter de personne d'autre, et personne d'autre n'en aurait le droit. J'ai tissé le fil de ta vie jusqu'à aujourd'hui, et maintenant je ne peux plus hésiter. Mon nom sera toujours lié à ton atroce destin, et je paierai pour cela. Mais tu le sais, Astérion, que ce fil est cruel et tendre, impitoyable et compatissant; il est imprégné de violence et de tendresse, de férocité et de douceur; c'est le rictus de la mort et le baiser de l'amour. Adieu, frère impossible: que le repos de la tombe te soit léger.

© copyright Paolo Ascagni

LA COMPAGNIE QU.EM. QUINTELEMENTO

La compagnie théâtrale «QU.EM. quintelemento» est une association sans but lucratif, constituée à Crémone en 2010 et régulièrement inscrite dans le Registre National italien. Sa caractéristique principale est l'amalgame entre le langage proprement théâtral et les techniques cinématographiques, selon les coordonnées typiques de soi-disant *vidéo/théâtre*. Cependant, le 'cœur' de la compagnie est l'atelier théâtral, conçu et réalisé comme une profonde expérience humaine, inspirée par les grands maîtres et innovateurs du XXe siècle et des évolutions artistiques ultérieures, en particulier dans la lignée du *Tiers Théâtre*.

L'association s'est également spécialisée dans d'autres secteurs: courts métrages, médias sociaux, reportages filmés sur des événements artistiques, culturels et sociaux. La production vidéo est disponible presque entièrement sur la chaîne Youtube de l'association (en août 2026 environ 400 films).

Depuis 2011, la compagnie fait partie de la UILT, *Union Italienne Libre Théâtre*, la fédération nationale de 900 compagnies de théâtre amateur, pour environ 18.000 associés. Notre membre fondateur Paolo Ascagni en a assumé la présidence nationale en 2019.

Depuis le mois de novembre 2017, l'association dispose de son espace théâtral à Crémone, le «Centre Culturel Next», aussi appelé *NexTeatro*, dirigé par la présidente Francesca Rizzi et le responsable opérationnel Danio Belloni. Ces locaux sont particulièrement adaptés pour des ateliers, des rencontres et des performances théâtrales et vidéo-théâtrales; depuis 2018 cet espace est inséré dans le circuit national des «Résidences Créatives» de la UILT.

L'association a eu et continue à avoir des liens forts avec certaines figures clés du théâtre moderne, avec lesquelles elle a organisé des ateliers, des spectacles et des événements: Cathy Marchand, grande interprète du célèbre *Living Theatre*; Jordi Forcadas, l'un des principaux représentants actuels du *Théâtre de l'Opprimé* d'Augusto Boal; et Eugenio Barba, fondateur du légendaire *Odin Teatret*. En 2024, le Centre Next a été officiellement reconnu comme l'un des dix-huit «Sièges itinérants» mondiaux de la Fondation Barba-Varley, présidée par Eugenio Barba lui-même, en collaboration avec l'actrice Julia Varley.

Sites Internet - www.quem.it / www.progettonext.com

Chaîne YouTube - <https://www.youtube.com/user/QUEMquintelemento>

Liste des contacts et des réseaux sociaux - <https://www.quem.it/contatti-e-social/>