

Istituto Italiano di Cultura de Paris 03/03/2025

Hommage à Nicola SAVARESE (Rome 1945-2024). Acteur, metteur en scène et professeur à l'Université de Rome 3.

Istituto Italiano di Cultura di Parigi 03/03/2025

Omaggio a Nicola SAVARESE (Rome 1945-2024). Attore, regista e docente dell'Università di Roma 3

Organisation: Arianna Berenice De Sanctis (Université Côte d'Azur, Nice) Tiziana Leucci (CNRS, CESAH, LAP, EHESS, Paris-Aubervilliers) et Pierre Philippe-Meden (RiRRa 21, Université 'Paul Valéry' Montpellier 3)

Hommage en présentiel et en distantiel

Nicola Savarese ci ha lasciati. Attore leggero, per anni regista di un gruppo di teatro, storico di teatro originale, inventore dell'antropologia teatrale, amico generoso. È stato accanto a me e all'Odin Teatret dal 1972. Ci aveva accompagnati in molte avventure, a Carpignano nel 1974, quando scoprimmo che il teatro poteva essere baratto, in Giappone nel 1980, realizzando il nostro sogno di immergerci in una cultura che aveva nutrito la nostra fantasia, a Bonn quando creammo la International School of Theatre Anthropology (ISTA) insieme ad altri cari amici. Nicola ed io, per più di 35 anni, siamo stati seduti accanto per compilare le 700 pagine e 2000 illustrazioni de *L'arte segreta dell'attore* e *I cinque continenti del teatro*. Li chiamavamo baby uno, e baby due. Ci disperavamo quando non riuscivamo a riportare il volo delle farfalle dal teatro alla pagina. Danzavamo come bambini quando ci siamo riusciti. L'Odin ed io continuiamo con Nicola a nostro lato. Con dolore e gratitudine.

Eugenio Barba, Odin Teatret

C'est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du décès de **Nicola Savarese** (1945-2024), professeur d'Histoire du théâtre et du spectacle à l'Université Rome 3, à l'Université de Lecce et au DAMS de Bologne et professeur invité à l'Université La Sapienza, à Kyoto (Kyodai), à Montreal (UQUAM) et à Paris (Paris IV Sorbonne).

Spécialiste des théâtres antiques et des relations entre le théâtre occidental et le théâtre oriental, Nicola Savarese a beaucoup voyagé en Orient et en particulier au Japon. Il a été Guest Scholar du Getty Research Institute (Los Angeles) et Fellow auprès de l'International Research Center - Interweaving Performance Cultures (Berlin).

Il a été également l'un des fondateurs de l'ISTA et un collaborateur très proche de l'Odin Teatret.

Parmi ses essais, nous rappelons:

- Il teatro al di là del mare: leggendario occidentale dei teatri d'Oriente, Studio Forma, Torino, 1980
- Anatomia del teatro: un dizionario di antropologia teatrale (a cura di), La casa Usher, Firenze, 1983
- Teatro, (a cura di, con Fabrizio Cruciani), Garzanti, Milano, 1991 ISBN 8811475112
- Teatro e spettacolo fra Oriente e Occidente, Laterza, Roma-Bari, 1992 ISBN 88-420-3951-9
- Teatri romani: gli spettacoli nell'antica Roma, (a cura di) Il Mulino, Bologna, 1996 ISBN 88-15-05466-9
- Il racconto del teatro cinese, NIS, Roma 1997 <u>ISBN 884300526X</u>; Carocci, Roma, 2003 ISBN 8843025805
- *Storia del teatro*, a cura di John Russell Brown, ed. italiana a cura di Nicola Savarese, Il Mulino, Bologna, 1998 <u>ISBN 8815063552</u>
- Il teatro eurasiano, Laterza, Roma-Bari 2002 ISBN 8842065986
- Te@tri nella rete, Roma, Carocci.2003 -
- Training! (a cura di, con Claudia Brunetto), Dino Audino, Roma, 2004 ISBN 8875271631
- *L'arte segreta dell'attore: un dizionario di antropologia teatrale* (a cura di, con <u>Eugenio</u> Barba), Ubulibri, Milano, 2005 ISBN 8877482729
- In scaena: il teatro di Roma antica (a cura di), Electa, Milano, 2007 (in occasione della Mostra a Roma) ISBN 9788837053352
- Eurasian Theatre. Drama and Performance Between East and West from Classical Antiquity to the Present, Wroclaw, Icarus, 2010
- *Teatri romani. Gli spettacoli nell'Antica Roma*, Bologna, Cue Press, 2015. <u>ISBN</u> 9788898442744.
- *Teatri greco-romani d'Italia*, di Vincenzo Blasi, con, Bologna, Cue Press, 2019. <u>ISBN</u> 9788855100625.
- Parigi-Artaud-Bali. Antonin Artaud vede il teatro balinese all'Esposizione Coloniale di Parigi 1931, con Ferdinando Taviani e Leszek Kolanklewicz, Bologna, Cue Press, 2021. <u>ISBN</u> 9788855101110.
- *Terzo teatro. Un grido di battaglia*, con <u>Eugenio Barba</u>, <u>Franco Ruffini</u>, Julia Varley, a cura di Claudio La Camera, La Bussola, Genzano di Roma, 2021. ISBN 9791280317049.
- Insolita storia di Prospero Ferretti pittore, Mimesis Edizioni, Sesto San Giovanni MI, 2022 ISBN 9788857588414.

Ses élèves, ses collègues et ami.e.s se rappellent de lui avec beaucoup d'estime et lui rendent hommage avec grande affection.

Arianna Berenice De Sanctis (Université Côte d'Azur, Nice) et Tiziana Leucci (CNRS, CESAH, LAP, EHESS, Paris-Aubervilliers)

Nicola Savarese vient de mourir à Rome ce 20 juin, à l'âge de 78 ans, en conclusion d'une longue période de lutte contre la maladie, ou plutôt en interruption d'une ample vie de création, d'explorations, de voyages et d'enseignement. Le 4 octobre 2023, au musée Sigismondo Castromediano de Lecce, Nicola accompagné d'Eugenio Barba présentait le film de Ludovica Ripa di Meana "In Search of Theatre" (1974) consacré au séjour de l'Odin Teatret dans le Salento et à l'invention du « troc ». Ce jour-là s'inaugurait LAFLIS Living Archive Floating Islands, la mémoire vive d'Eugenio Barba, de l'Odin Teatret et du Tiers Théâtre qui poursuivent leur navigation dans l'architecture baroque de la bibliothèque N. Bernardini.

L'historien participait ainsi à son inscription dans l'histoire d'une étonnante aventure qu'il avait contribué à nourrir. Déjà, la nouvelle génération de ses collègues l'y avait placé, comme on peut le lire dans l'ouvrage qui retrace la refondation des études théâtrales en Italie des années soixante à 1985*. Toutefois, il est bien réducteur de ne considérer que le champ académique d'un *outsider* impliqué dès sa fondation dans l'entreprise de l'*International School of Theatre Anthropology* l'ISTA, et de l'anthropologie théâtrale, lui-même peintre et performeur prenant plaisir à offrir des conférences spectacle.

Né en 1945 à Rome, Nicola Savarese avait été attiré par la peinture et le théâtre. Après avoir fréquenté l'atelier du peintre sicilien Renato Guttuso (1911-1987), il avait intégré en tant qu'étudiant puis chercheur spécialiste du théâtre de la Renaissance le groupe de jeunes historiens connu sous le nom « d'école romaine » en raison de ses perspectives novatrices (Marotti, Cruciani, Taviani, Meldolesi, Ruffini). Une rencontre décisive devait fixer le cap de ses travaux et de son existence. En 1969, la présentation par l'Odin Teatret de *Ferai*, à Venise, **lors du** *Festival Internazionale del Teatro di Prosa***, dans le cadre de la biennale donna au professeur** Ferruccio Marotti l'occasion d'un entretien avec Eugenio Barba, et à ses étudiants la découverte d'un théâtre hors du commun de la scène et du quotidien. Vint les voyages à Holstebro, et pour la *famiglia* un engagement passionnément fidèle.

En 1980, Nicola fit partie de l'équipe scientifique de la première session de l'International School of Theatre Anthropology ISTA qui se tint à Bonn. Pour cela et l'œuvre qui suivit, il appartient à la petite communauté des « fondatori » (fondateurs). Trois ans plus tard en effet, après la session de l'ISTA tenue à Volterra en 1981, et première récolte de ses fruits, paraissait en Italie Dall'International School of Theatre Anthropology diretta da Eugenio Barba, 232 pages illustrées, de grand format, intitulées Anatomia del Teatro, un dizionario di antropologia teatrale a cura di Nicola Savarese. Depuis traduit en de multiples langues, le dictionnaire s'est déployé sur les cinq continents en un opus magistralement ambitieux des deux auteurs – Eugenio Barba, Nicola Savarese - I Cinque Continenti del Teatro. Fatti e Leggende della Cultura Materiale dell'Attore. Cinq continents de légendes, mémoires, fétiches, témoignages, archives de ce que Homo Performans se plaît à réaliser et à voir en des moments de jouissance de l'œil pour les uns et les unes, et de jeux du corps et de l'esprit pour les autres. Dans un article de 2018 qui célèbre l'opsis des Grecs, Nicola s'explique en des mots que je traduis de l'italien :

« Que les histoires du théâtre soient des livres d'images est une réalité qui peine à s'imposer comme une nécessité. Si l'opsis, l'appareil visuel, le spectacle, comme l'affirme Aristote, est un élément constitutif du théâtre, il doit aussi être une exigence de l'histoire du théâtre. Les histoires du théâtre en circulation, qui répondent le plus souvent à une logique universitaire ou populaire, associent rarement l'intérêt scientifique à la mise en scène de l'histoire sous forme de livre. Il leur manque l'opsis, l'appareil visuel. »**

Au Japon où il avait enseigné, n'avait-il pas retrouvé la trace de Prospero Ferretti (1836-1893), son arrière grand-parent, peintre originaire de Reggio Emilia, volontaire garibaldien, prisonnier en

Croatie. Parti pour l'Inde puis invité au Japon par un confrère afin d'y introduire la peinture à l'huile, il était revenu en Italie, où la mort l'avait frappé brutalement dans la rue à l'âge de 52 ans. Nicola venait de lui consacrer un ouvrage***. Lui-même avait aimé naviguer sur les îles flottantes du théâtre, et enseigner dans le monde. Ses funérailles ont eu lieu à Rome le samedi 22 juin 2024, dans l'église qui porte le nom de Francesca Saverio Cabrini (1850 -1917) sainte fondatrice de l'ordre des sœurs Missionnaires du Sacré Cœur et patronne des émigrants.

- * Roberta Ferraresi, *La rifondazione degli studi teatrali in Italia dagli anni Sessanta al 1985*, Turin : Accademia University Press, 2020 384 pages
- ** « Un altro capitolo dell'opsis », Teatro e Storia, n.s. 39-2018
- *** Insolita storia di Prospero Ferretti pittore, Milano, Sesto San Giovanni, Mimesis Edizioni, 2022.

Jean-Marie Pradier (Professeur émérite, Université de Paris 8)

Interverranno all'omaggio a Nicola Savarese (in ordine alfabetico):

Eugenio Barba (Odin Teatret) en présentiel

Arianna Berenice De Sanctis (Université Côte d'Azur, Nice) en présentiel

Raimondo Guarino (Università di Roma 3) en distantiel

Tiziana Leucci (CESAH, CNRS, Paris-Aubervilliers) en présentiel

Samantha Marenzi (Università di Roma 3) en distantiel

Ferruccio Marotti (La Sapienza Università di Roma) en présentiel

Jean-Marie Pradier (Université de Paris 8) en présentiel

Franco Ruffini (Università di Roma 3) (?)

Pierangelo Savarese-Pompa (Attore e regista, Danimarca) en distantiel

Gabriele Sofia (Università di Roma 3) en distantiel

Julia Varley (Odin Teatret) en présentiel

Comitato scientifico:

Eugenio Barba (Odin Teatret)

Antonio Calbi (Istituto di cultura italiano di Parigi)

Raimondo Guarino (Università di Roma 3)

Jean-Marie Pradier (Université de Paris 8)

Julia Varley (Odin Teatret)