

Monaco (Germania). Totò in mostra di Ezio Flammia

mostra "Totò il principe italiano della risata" che si terrà a München (Monaco) presso il Museo Karl Valentin dal 24. 6 . 2010 al 14 . 10. 2010.

 Se sfogliate il catalogo, trovate un mio scritto tra le prefazioni e a pagina 15 le motivazioni e l'immagine dell'opera che espongo.

L'opera del 1957, " O' pazzariello", fa parte del ciclo "Totò maschera e mito" che è stato esposto in diverse città italiane e straniere.

Ausstellung "Toto italienischen Prince of Laughter" in München (Monaco) im Museum von Karl Valentin 24. März stattfindet. 6. 2010-14. 10. 2010.

Wenn Sie im Katalog blättern, finden Sie mein Schreiben zwischen der Vorrede und auf Seite 15, dass die Motive des Werkes und Bild freizulegen.

Die Arbeit von 1957, "O 'pazzariello" ist Teil des Zyklus "Toto Maske und Mythos", die in verschiedenen italienischen und ausländischen Städten gezeigt wurde.

Totò di Ezio Flammia

La maschera, in genere, ha un potere ipnotico sul pubblico e Totò che nasce con una faccia pre-destinata a diventare un volto-maschera, intuisce, da subito, il grande fascino che il suo viso suscita. Egli é un fenomeno di comicità istintiva, una vera forza della natura; in lui si sedimentano le espressioni e le culture teatrali della Magna Grecia, della Commedia dell'Arte, delle tradizioni popolari partenopee, delle avanguardie artistiche del 900', della miseria e delle angherie degli uomini. Da ragazzo spontaneamente si allena a simulare i sentimenti: il suo viso diventa un elemento surreale capace di esprimere il comico e il tragico. E' suggestionato dalle alterazioni del suo viso che ama vedere riflesso in un cucchiaino. Lo specchio, forse quello deformante, è il primo strumento adoperato per esercitarsi alla fine arte del grottesco. Per acquisire le capacità mimiche, indispensabili per diventare un serissimo buffone, egli studia gli atteggiamenti di alcuni personaggi che destano curiosità.

Totò ha anche le sue stranezze, in lui convivono due personalità distinte:

l'uomo Antonio de Curtis, principe di Bisanzio, signore aristocratico e l'attore Totò, maschera solare e lunare. Egli s'ingabbia irrimediabilmente in due ruoli distinti: lo sdoppiamento della personalità instaura in lui uno stato di conflitto semiosciente. Il principe e l'attore, novello Giano bifronte, mostrano, di volta in volta, gli atteggiamenti, le angosce, le tragedie piccole e grandi, le contraddizioni dell' umana quotidianità. Non si può far ridere se non si conosce bene il dolore, la fame, il freddo, l'amore senza speranza, la disperazione della

solitudine (scrive nella sua autobiografia). Quando parla di sé come attore é come se si rivolgesse a una seconda persona. Anche sul set, prima di girare una scena, per concentrarsi e immedesimarsi nella parte, lo ricorda Age, ripete a se stesso le azioni che si appresta a compiere: Adesso Totò entra in scena, si siede, sorride, si toglie il cappello. Per Antonio de Curtis, è Totò che recita, un essere detestabile, una maschera che prende corpo e si anima quasi per incanto, risvegliata dal profondo della sua coscienza.

Totò è un essere surreale, si maschera e si trasforma in bonario e sadico, allegro e triste, vile ed eroico, ammiccante e sornione, furbo e astruso, mite e mordace. Il principe è viceversa un uomo solo, triste, pieno di falsi valori, d'idiosincrasie, sempre in conflitto con se stesso e con le convenzioni imposte dal casato d'antichissimo lignaggio.

Totò continua per tutta l'attività ad esprimersi con la sua maschera naturale che ama e detesta, così la descrive con autoironia: „tutta torta, asimmetrica. La parte sinistra passi: è una faccia lunga, triste. Ma la parte di destra, Gesù! Maria! Che roba è?“

E' una maschera straordinaria! Proveniente da un mondo lontano, come una maschera antica, segna il confine tra il mondo reale e quello irreali. Tutto ciò che dice e fa, anche se banale, si accetta in modo acritico nel rispetto intangibile dell'ilarità.

Non credo che Totò sia pienamente cosciente della sua grandezza, dei livelli recitativi eccezionali raggiunti sia in teatro e sia al cinema, é conscio, però, del potere che ha di ammaliare il pubblico di soggiogarlo, di farlo ridere, quando e come lui vuole. I suoi occhi, segnati da un lievissimo strabismo, come quello di Venere, sempre mobili e sprizzanti di simpatia, dalle occhiate irresistibili, ipnotizzano il pubblico, propendono al riso e all'ilarità irrefrenabile.

Ezio Flammia

TOTO' VON EZIO FLAMMIA

Die Maske hat im Allgemeinen eine hypnotische Wirkung auf das Publikum und Totò wird mit einer für das Masken-Gesicht prädestinierten Physiognomie geboren. Er erkennt intuitiv die große Faszination, die sein Gesicht auslösen kann. Totò ist ein Phänomen der instinktiven Komik, eine wahre Naturgewalt; in ihm vereinen sich die Ausdrucksweisen und die theatralen Kulturen der

Magna Graecia der Commedia dell'Arte, der bürgerlichen neapolitanischen Traditionen, der künstlerischen Avantgarde des 20. Jahrhunderts wie die Erfahrung des Elends und der Unterdrückung der Menschen. Als Jugendlicher trainiert Totò von sich aus die Nachahmung von Gemütsausdrücken: sein Gesicht wird zum surrealen Element, mit der Fähigkeit, das Komische und das Tragische zum Ausdruck zu bringen. Er ist fasziniert von der Verzerrung seines Gesichts, welches er in einem Löffel gespiegelt zu sehen liebt. Der Spiegel, vielleicht auch der Zerrspiegel, ist das erste Instrument, dessen er sich bedient, um sich in der feinen Kunst des Grotesken zu üben. Zur Aneignung der mimischen Fähigkeiten, die für einen ernstzunehmenden Possenreißer unabdingbar sind, studiert Totò die Verhaltensweisen von Persönlichkeiten, die seine Neugierde hervorrufen.

Totò hat auch seine Eigenheiten. So wohnen in ihm zwei unterschiedliche Persönlichkeiten: der Mann Antonio de Curtis, der Prinz von Byzanz, ein adliger Herr und der Schauspieler Totò, eine Maske wie Sonne und Mond zugleich. Totò verfängt sich unwiederbringlich in diesen zwei unterschiedlichen Rollen. Die janusköpfige Dopplung seiner Persönlichkeit erzeugt in ihm den Zustand eines halbbewussten Konflikts. Doch gerade dadurch verkörpert Totò auf so fabelhafte Weise die Haltungen, die Ängste, die kleinen und großen Tragödien, die Widersprüchlichkeiten der menschlichen Alltäglichkeit. "Man kann nicht zum Lachen bringen, wenn man nicht ausreichend den Schmerz, die Kälte, die hoffnungslose Liebe oder die Verzweiflung der Einsamkeit erfahren hat." (So schreibt Totò in seiner Biographie.)

Wenn Totò von sich als Schauspieler spricht, so ist es, wie wenn er sich einer zweiten Person zuwenden würde. Age erinnert sich, dass Totò auch am Set die Handlungen, die er gleich vollziehen wird, für sich selbst wiederholt - wohl, um sich zu konzentrieren und in die Rolle hineinzusetzen, bevor eine Szene gedreht wird: Jetzt tritt Totò auf, er setzt sich, er lächelt, er nimmt den Hut ab. Für Antonio de Curtis ist die Figur Totò ein abscheuliches Wesen, eine Maske, die Gestalt annimmt und praktisch wie durch Zauberhand belebt wird, auferweckt aus den Tiefen seines Bewusstseins.

Totò ist ein surreales Wesen, er maskiert und verwandelt sich immer wieder, von gutherzig in sadistisch, von fröhlich in traurig, von feige in heldenhaft;

er ist liebäugelnd und hämisch, schlau und verworren, sanft und bissig. Umgekehrt wiederum ist der Prinz ein einsamer und trauriger Mann, voller falscher Werte, voller Abneigungen und Überempfindlichkeiten, immer im Konflikt mit sich selbst und mit den von einem Geschlecht altertümlichster Abstammung aufgezwungenen Konventionen.

Totò bedient sich seiner naturgegebenen Maske, die er zugleich liebt und hasst, während seiner gesamten Karriere. Voller Selbstironie beschreibt er sie als gänzlich schief, asymmetrisch. „Die linke Seite geht gerade noch: sie ist ein langes, trauriges Gesicht. Aber die rechte Seite, Jesus, Maria und Josef! Was ist das denn?“

Es ist eine außergewöhnliche Maske! Einer antiken Maske gleich, kommt sie aus einem fernen Land und markiert die Grenze zwischen realer und irrealer Welt. Alles was sie tut, selbst wenn es banal ist, akzeptiert man unkritisch, wegen der unantastbaren Ehrfurcht vor der Heiterkeit.

Ich glaube nicht, dass sich Totò gänzlich seiner Größe, ja des exzellenten Niveaus seiner Darbietungen bewusst ist, weder was das Theater, noch was den Film betrifft. Dennoch aber ist er sich im Klaren über seine Fähigkeit, das Publikum zu betören, es zu unterwerfen, es zum Lachen zu bringen, wann und wie es ihm beliebt. Mit den unwiderstehlichen Blicken seiner Augen, jenen Augen mit dem leichten Schielen, venusgleich, immer in Bewegung, strahlend vor Sympathie, hypnotisiert Totò das Publikum, bringt es zum Lachen und versetzt es in zügellose Heiterkeit.

Ezio Flammia

Teilnehmende Künstler/Artisti partecipanti:

Irene Bacchi

Renato Begnoni

Cecilia Bianchini

Mauro Boschini

Marcella Brancaforte

Michele Cavaliere

Debora di Leo

Giorgio Bramante Donini

Licio Esposito

Ettore Festa

Fiorito&Flutur

Ezio Flammia

Gianfranco Gentile

Massimo Giacon

Adriano Laruccia

Stefano Libertini

Giovanna Magri

Beppe Mora

Bettina Moras

Daniela Moretto

Roberto Perini

Andrea Petrone

Caterina Plenzick

Pier Maria Leandro Romani

Barbara Ruzziconi

Leonardo Sonnoli

Sergio Staino

Sebastiano Tramontana