

Ermanna Montanari

Dialect as Discipline

1.

Dialect? To start with it should not be written down, it cannot be written, its animal sounds cannot be reproduced. It is pure music, barbaric dance. It is an arcane language that does not speak properly; a tongue that forgets language, a tongue without language, a swollen tongue. Hateful tongue, stinking of the cowshed; birth tongue at once very close and very distant. An interior icon, obedient to the tiniest forces, threat to freedom, a bridge to reach the "duty-free" zones within contemporary cultural codification: dialect flows into shadows and immense emptiness. It lights the blue touch paper and sends flickering signals through the flames of the explosion.

2.

First I propose a journey: Campiano-Paris-Campiano, a pataphysic journey through detail. I am translating Alfred Jarry's *Ubu Roi* into my Italian dialect that comes from Romagna. The act of translation is monstrous, the meeting between two natures ready to betray each other. Jarry himself was a translator and a creator of monsters.

First monstrosity: Campiano, the village where I lived as a child. I must elaborate as usual and insert swamps and frogs. The dialect is a discipline; the manifestation of a vision. Jarry was born in Laval, a village in Brittany. I must find the Celtic culture and the contractions of a language.

Jarry and Paris: *Ubu Roi* is the plot; the bicycle a vision of art. Life is connected to the work of literature. Alchemists are never separated from their laboratories. There is a continual exchange from one play to the other, the key of one work lies within the other. Ubu appears as a "terrestrial act".

The low and high in continual relationship, different styles, languages, inventing words, modifying verbs: as with Giordano Bruno, the process towards the work contains shit and sublimity; the gold gets distilled and success is found in the purity of the doer. Absolutely: Jarry accepts that he embodies smut. Father Ubu is similar to all of us in our lowest state.

*Life is connected
to the work of literature.
Alchemists are never
separated from
their laboratories.*

Ermanna Montanari in *Siamo asini o pedanti?*

Reading and translation, French to the dialect of Romagna: *Mordre*=*Medraza*, *Assom' je*=*acupia*. Marco is working on scene VII, act I of *Macbeth* and on scene I, act I of *Ubu Roi* in workshops in Bologna, Polverigi, Ravenna. What will the title of our performance be? *I Polacchi* (*The Poles*)? The origin of Ubu's character?

Let Jarry take us towards the year 2000 with his ring.

3.

For the presentation of the book *Sarah Bernhardt, Colette and the Art of Cross-dressing* by Laura Mariani, I wrote:¹

You kicked me, Laura
as if I were a jenny (female donkey).²
Think, you told me, think.
What is a woman? Eh?
What is a woman? I don't know, I don't know,

*T'am ei dia di chilz, Laura
coma sa fos una sumara.
Pénsa, t'am givta, pénsa.
Sél mai una dona? Eh?
Sél mai una dona? A ne so, a ne so,*

what should I know, I would answer.
And she would kick me again.
Think, think, what is a woman, eh?
What is an actress?
Is it your being a woman that makes you move?
And, tell me, where does your voice come from?
Have you ever cross-dressed?
Tell me, tell me, as I must write
a book on the art of cross-dressing!
But what have I to do with all this?
I said to myself, quietly,
and I didn't understand,
as if I were a jenny.
And Laura kicked me,
kicked me.
She annoyed me so much!
I wanted to put her on a cross.
To keep her still... and silent.
I told her two things, so that she would shut up,
very little was enough:
"EKPUMENEKMARUTUVAIA-
EKPUMENEKMARUTUVAIA
Everything, everything deep
loves a mask."
I must have said many other silly things
that I don't remember now.
She went away.
And what did she do then?
She wrote the book and put me
into it, saying that I am a jenny.
Oh dear, oh dear, she was
right! She was right!
And now I am here, and nothing comes to me,
not even a word
because I left the jenny in the shed,
tied up, the jenny.
She is the only being that could speak.

*sut ca séipa, ai dgeva.
E li, d'arnòv, cun i su chilz.
Pénsa, pénsa, sél mai una dona, eh?
Sél mai un'attrice?
È la li d'at fa mòvar?
E la tu vosa, din do d'vènla?
At sit mai travistida?
Dimal, dimal, ca io da scriver
unlivar sora e teatar!
Mo me sa jetri?
Am dgeva, piani,
an capeva,
come sa fos una sumara.
E la Laura l'am chilzéva,
l'am chilzéva.
L'am daseva un fastigi!
C'a l'a j avrep inciudèda in t'la crosa.
Accè la sarep stiada ferma... e zeta.
A i o det dò parùal parché la s'invies,
l'è bastià pòc:
"EKPUMENEKMARUTUVAIA-
EKPUMENEKMARUTUVAIA.
Tutto, tutto ciò che è profondo,
ama la maschera."
A i o det nec quel iatar, mo adés
a n' um arcòrd.
Lì la s'é inviàda.
E pu, sala fat?
La i à scret e livar e l'am i à mes
dentar, dgend ca so una sumara.
Vigliaca d'la miseria, la i aveva
rasòn! La i aveva rasòn!
E adés a so qué, e un um vé
fura gnànca una paròla
parché a i o lasià in t'la stala
la sumara, lighiàda.
Lì, d'è l'onica d'a putrep scorar.*

Translated from Italian by Julia Varley

ERMANNA MONTANARI (Italy) was born in Campiano in 1956. She is co-founder of the Teatro delle Albe and, since 1983, has worked with the company as an actress, writer and set designer. She has organised five of the events of *Il linguaggio della dea* (The Language of the Goddess), a meeting on female discourse.

1. The following text is in dialect with only one line in comprehensible Italian.
2. One of Ermanna's theatre characters is a donkey.

Dialetto come disciplina

1. Dialetto? Intanto non andrebbe scritto, non può essere scritto, i suoi suoni animali non possono essere riprodotti, è pura musica, danza barbarica. E' una lingua che non parla perbene, arcana, una lingua che dimentica la lingua, una lingua senza linguaggio, una lingua gonfia. Lingua odiata, puzza di stalla, lingua di nascita, lingua vicinissima lingua lontanissima.

Icona interiore, obbedienza a minuscole forze, minaccia di libertà, ponte per giungere zone in franche dell'attuale codificazione culturale. Il dialetto va nel senso della tenebra e del suo smisurato svuotamento, accende la miccia e fa segni attraverso le fiamme.

2. Per prima cosa vi propongo un viaggio: Campiano-Parigi-Campiano. Un viaggio patafisico, nel particolare. Sto traducendo in dialetto romagnolo l'*Ubu roi* di Alfred Jarry. L'atto della traduzione è un atto mostruoso, l'incontro di due nature pronte a tradirsi. Jarry stesso era traduttore e creatore di mostri.

Prima mostruosità: Campiano, il villaggio dove sono cresciuta. Elaborare il solito e inserire palude e ranocchi. Il dialetto è una disciplina, la manifestazione di una visione.

Jarry nasce a Laval, un paesino della Bretagna. Costruzione di una cultura celtica. Contrazioni di una lingua.

Jarry e Parigi. *Ubu roi*: trama. La bicicletta come visione d'arte. La vita è legata all'opera. L'alchimista non è mai separato dal suo laboratorio Rimandi continui tra un'opera e un'altra, la chiave di un'opera dentro un'altra. Ubu appare come "atto terrestre".

Il basso e l'alto in continua relazione, stili diversi, lingue diverse, inventa parole, modifica desinenze. Come in Giordano Bruno, il processo verso l'opera contiene la merda e il sublime; l'oro viene distillato e sta nella purezza dell'operatore la riuscita.. Absolutement. Jarry accetta di incarnare l'immondo. Padre Ubu somiglia a tutti noi nel basso.

Letture e traduzioni, francese-dialetto romagnolo: *merdre=merdraza, assom'je=acupia*.

Marco sta lavorando sulla scena VII dell'atto I del *Macbeth* e sulla scena I dell'atto I dell'*Ubu roi* nei seminari a tappe di Bologna, Polverigi, Ravenna.. Come sarà il titolo del nostro lavoro? *I Polacchi*? L'origine della figura di Ubu?

Che Jarry ci traghetti verso il 2000 con il suo anello.

3. Per la presentazione del libro *Sarah Bernhardt, Colette e l'arte del travestimento* di Laura Mariani, Bologna, febbraio 1998, ho scritto:

T'am ei dia di chilz, Laura
coma sa fos una sumara.

Pénsa, t'am givta, pénsa.

Sél mai una dona? Eh?

Sél mai una dona? A ne so, a ne so,
sut ca séipa, ai dgeva.

E li, d'arnòv, cun i su chilz.

Pénsa, pénsa, sél mai una dona, eh?

Sé mai un attrice?

E' la li d'at fa mòvar?

E la tu vosa, din do d'vèna?

At sit mai travistida?

Dimal, dimal, ca io da scrivar

unlivar sora e teatar!
Mo me sa jetri?
Am dgeva, piani,
an capeva,
come sa fos una sumara.
E la Laura l'am chilzéva,
l'am chilzéva.
L'am daseva un fastigi!
C'a l'a j avrep inciudéda in t'la crosta.
Accè la sarep stiada ferma... e zeta.
A i o det dò paruàl parché la s'invies,
l'è bastià pòc:
«EKPUMENEKMARUTUVAIA-
EKPUMENEKMARUTUVAIA.
Tutto, tutto ciò che è profondo,
ama la maschera».
A i o det nec quel iatar, mo adés
a n ' um arcòrd.
Lì la s'é inviàda.
E pu, sala fat?
La i à scret e livar e l'am i à mes
dentar, dgend ca so una sumara.
Vigliaca d'la miseria, la i aveva
rasòn! La i aveva rasòn!
E adés a so qué, e un um vé
fura gnànca una paròla
parché a i o lasià in t'la stala
la sumara, lighiàda.
Lì, d'è l'onica d'a putrep scorar.

Mi hai dato dei calci, Laura
come se fossi una somara.
Pensa, mi dicevi, pensa.
Cos'è una donna? Eh?
Cos'è una donna?
Non lo so, non lo so, cosa vuoi che sappia, rispondevo.
E lei, di nuovo, con i suoi calci.
Pensa, pensa, cos'è una donna, eh?
Cos'è un'attrice?
E' il tuo essere donna che ti fa muovere?
E la tua voce, dimmi, da dove viene?
Ti sei mai travestita?
Dimmelo, dimmelo, che devo scrivere
un libro sull'arte del travestimento!
Ma io cosa c'entro?
Mi dicevo, piano,
e non capivo,

come se fossi una somara.
E Laura mi calciava,
mi calciava.
Mi dava un fastidio!
che l'avrei inchiodata sulla croce,
così sarebbe stata ferma. E zitta.
Le ho detto due cose, perché se ne andasse,
è bastato poco:
«EKPUMENEKMARUTUVAIA~
EKPUMENEKMARUTUVAIA.
Tutto, tutto ciò che è profondo,
ama la maschera».
Devo aver detto anche un mucchio di altre sciocchezze
che ora non ricordo più.
Lei se n'è andata.
E poi cos'ha fatto?
Ha scritto il libro e mi ha messo
dentro, dicendo che sono una somara.
Vigliacca ad cla miseria, aveva
ragione! Aveva ragione!
E adesso sono qui, e non mi viene
fuori neanche una parola
perché ho lasciato nella stalla la somara, legata,
lei, che è la sola che potrebbe parlare.