

Valeria Morselli

**La danza
e la sua storia
Volume III**

Dino Audino
editore

© 2019 Dino Audino
srl unipersonale
via di Monte Brianzo, 91
00186 Roma
www.audinoeditore.it

Cura redazionale
Arianna Ferrucci

Immagini di copertina:

Isadora Duncan in *Ifigenia in Tauride* (1902), photo Atelier Elvira, Monaco di Baviera.

Mary Wigman in *Hexentanz II* (1926), photo Charlotte Rudolph, Colonia, Deutsche Tanzarchiv.

Vaclav Nižinskij e Tamara Karsavina in *Le Spectre de la rose* di Michail Fokin (1911), photo Auguste Bert.

Martha Graham in *Lamentation* (1930), photo Herta Moselsio.

Merce Cunningham, *Summerspace* (1958), © Richard Rutledge/Merce Cunningham Trust.

Alwin Nikolais, *Tensile Involvement* (1953), photo Brent Herridge.

Stampa: Pubblimax – via Leopoldo Ruspoli 101, Roma

Progetto grafico: Duccio Boscoli

Logo di copertina: Pablo Echaurren

Finito di stampare luglio 2019

È vietata la riproduzione, anche parziale, di questo libro,
effettuata con qualsiasi mezzo compresa la fotocopia,
anche ad uso interno o didattico, non autorizzata dall'editore.

Premessa	p.	7
Capitolo primo Il Novecento tra rivoluzioni ed evoluzioni		9
1.1 <i>Il Novecento e la nascita della danza moderna</i>		9
SCHEDE 1 I concetti di “forma” e “contenuto”		10
1.2 <i>Ai primordi del Novecento: un’evoluzione e una rivoluzione</i>		10
1.2.1 <i>America-Europa</i>		11
1.2.2 <i>Le fasi di sviluppo della danza moderna</i>		11
1.3 <i>François Delsarte, il precursore della danza moderna</i>		13
1.3.1 <i>Il Principio Trinitario e le leggi dell’espressione corporea</i>		14
1.3.2 <i>La tripartizione del corpo e gli agenti dei gesti</i>		16
1.3.3 <i>La visione di Delsarte e la “nuova danza”</i>		18
1.4 <i>Il Delsarte System americano e il fenomeno del “delsartismo”</i>		20
1.4.1 <i>Il delsartismo di Genevieve Stebbins, anticipatrice della “nuova danza”</i>		20
1.4.2 <i>Le teorie di Delsarte in Europa: il “delsartismo di ritorno”</i>		22
1.5 <i>La “nuova danza” e la danza classica</i>		22
1.5.1 <i>Le tappe storiche del balletto classico e della tecnica accademica</i>		23
1.5.2 <i>I motivi del rifiuto e l’influsso di Delsarte</i>		24
Esercizi e verifiche		on line
Capitolo secondo La danza libera in America e i pionieri della modern dance		26
2.1 <i>Il balletto classico in America tra Ottocento e Novecento</i>		26
2.2 <i>La “nuova danza” di Loie Fuller</i>		27
2.2.1 <i>Invenzioni e brevetti: i costumi e le luci</i>		31
2.2.2 <i>Loie Fuller, pioniera della danza multimediale</i>		32
2.3 <i>La rivoluzione di Isadora Duncan</i>		33
2.3.1 <i>Cenni biografici</i>		34
2.3.2 <i>La danza come educazione: le scuole di Isadora e le Isadorables</i>		39
2.3.3 <i>I principi di Isadora e François Delsarte</i>		41
2.3.4 <i>La musica, prima fonte del movimento</i>		43
2.3.5 <i>Libertà dell’anima e del corpo: la rivoluzione nell’abbigliamento</i>		43
2.3.6 <i>Il contributo di Isadora allo sviluppo della “nuova danza”</i>		44
2.3.6.1 <i>Il plesso solare, centro propulsore del movimento</i>		44
2.3.6.2 <i>La linea curva e i movimenti come onde in successione</i>		45
2.4 <i>Ruth St. Denis e Ted Shawn: lo spiritualismo dell’Oriente e la promozione della danza maschile</i>		46
2.4.1 <i>Ruth St. Denis, danzatrice mistica</i>		46
2.4.1.1 <i>L’adesione alle culture orientali tra spiritualismo religioso e spettacolarità</i>		49
2.4.1.2 <i>L’orientalismo come base per la nascita di una danza americana</i>		51
2.4.2 <i>Ted Shawn, il pioniere della “nuova danza” maschile</i>		51
2.4.3 <i>La Denishawn, prima compagnia e prima scuola della “nuova danza”</i>		54
2.4.3.1 <i>La Music Visualization e il viaggio in Oriente</i>		56
2.4.4 <i>Ted Shawn teorico: i principi di Delsarte applicati alla danza</i>		57
2.4.4.1 <i>I tre ordini di movimento</i>		58

2.4.4.2 <i>La “legge della successione” nello sviluppo della danza moderna</i>	59
<i>Esercizi e verifiche</i>	 on line
Capitolo terzo La “nuova danza” centroeuropea	60
3.1 <i>Émile Jaques-Dalcroze, maestro del ritmo corporeo</i>	60
SCHEDA 1 <i>Il ritmo</i>	61
3.1.1 <i>L'euritmica: il corpo come strumento per l'apprendimento della musica</i>	61
3.1.2 <i>L'influenza di Delsarte</i>	62
3.1.3 <i>Il “senso muscolare” e la pratica della “tensione-distensione”</i>	63
3.1.4 <i>La pratica dell'improvvisazione per lo sviluppo della creatività</i>	63
3.1.5 <i>Dalla ginnastica ritmica alla plastica animata</i>	63
3.1.6 <i>L'istituto di Hellerau e la collaborazione con Adolphe Appia</i>	64
<i>Adolphe Appia e il palcoscenico plastico</i>	 on line
3.1.7 <i>Il “Metodo Jaques-Dalcroze” oggi</i>	65
3.1.8 <i>Il contributo di Jaques-Dalcroze allo sviluppo della danza moderna</i>	66
3.2 <i>Rudolf Laban e l'arte del movimento</i>	66
3.2.1 <i>La “danza assoluta” e l'unità espressiva del Tanz-Ton-Wort</i>	67
3.2.2 <i>Monte Verità e la nascita della danza libera centroeuropea</i>	68
3.2.3 <i>Le scuole labaniane, i “cori di movimento”, il Tanztempel e il Tanztheater</i>	69
3.2.4 <i>L'opera scientifica e i congressi dei danzatori</i>	70
3.2.5 <i>L'avvento del nazismo e l'esilio in Inghilterra</i>	71
3.2.6 <i>“Ogni uomo è un danzatore!”. L'arte del movimento e la danza per tutti</i>	72
3.2.7 <i>Scoprire il movimento con il corpo</i>	73
SCHEDA 2 <i>L'improvvisazione strutturata come base della composizione</i>	74
3.2.8 <i>L'analisi labaniana del movimento</i>	74
3.2.9 <i>La Coreutica, teoria e armonia dello spazio: i “cristalli”, la cinesfera e la dinamosfera</i>	75
3.2.10 <i>L'Eucinetica, teoria dell'espressione: il concetto di effort</i>	77
3.2.11 <i>La Coreologia labaniana e la danza moderna</i>	79
3.3 <i>Mary Wigman e la “danza di espressione”</i>	79
3.3.1 <i>Cenni biografici</i>	80
3.3.2 <i>Il “Metodo Wigman”: l'improvvisazione e il ritmo dell'Anspannung-Abspannung</i>	84
3.3.3 <i>La poetica di Mary Wigman nell'emblema di Hexentanz</i>	85
3.4 <i>Kurt Jooss e il Tanzdrama</i>	89
3.4.1 <i>Cenni biografici</i>	89
<i>Sigurd Leeder</i>	 on line
3.4.2 <i>Allievo di Laban</i>	92
3.4.3 <i>Dall'Ausdruckstanz al Tanztheater</i>	93
3.4.4 <i>Il metodo formativo</i>	94
3.4.5 <i>Lo stile “essenzialista” e il metodo compositivo</i>	95
3.4.6 <i>Der Grüne Tisch, il capolavoro</i>	95
<i>Esercizi e verifiche</i>	 on line
Capitolo quarto L'evoluzione del balletto classico	98
4.1 <i>Enrico Cecchetti e la scuola italiana</i>	98
4.1.1 <i>Cecchetti maestro</i>	102
4.1.2 <i>Il “Metodo Cecchetti”</i>	102
4.1.3 <i>La scuola italiana di Cecchetti preservata all'estero</i>	103
4.2 <i>Sergej Djagilev e la compagnia dei Ballets Russes</i>	104
4.2.1 <i>Nascita ed evoluzione dei Ballets Russes</i>	105
SCHEDA 1 <i>I Ballets Suédois</i>	107
4.2.2 <i>I Ballets Russes nella storia</i>	108
4.2.3 <i>I Ballets Russes e la sintesi delle arti</i>	108
4.2.4 <i>I tre periodi dei Ballets Russes</i>	109
SCHEDA 2 <i>Anna Pavlova, una ballerina leggendaria di inizio Novecento</i>	110
4.3 <i>Michail Fokin e la riforma del balletto</i>	112

4.3.1	<i>Le idee riformatrici</i>	115
4.3.2	<i>La "lettera al Times"</i>	116
4.3.3	<i>Le principali creazioni per i Ballets Russes</i>	117
	<i>Tamara Karsavina, l'interprete ideale</i>	 on line
4.4	<i>Vaclav Nižinskij, il mito dei Ballets Russes</i>	121
4.4.1	<i>Un danzatore straordinario</i>	122
4.4.2	<i>Un coreografo rivoluzionario</i>	123
4.5	<i>Léonid Mjasin e le avanguardie artistiche</i>	128
4.5.1	<i>Le principali creazioni per i Ballets Russes</i>	129
4.6	<i>Bronislava Nižinskaja e la rivoluzione modernista della forma</i>	135
4.6.1	<i>Le principali creazioni per i Ballets Russes</i>	136
	SCHEDA 3 Serge Lifar, danzatore, coreografo e teorico	139
4.7	<i>George Balanchine, dai Ballets Russes alla creazione del balletto americano</i>	141
4.7.1	<i>Gli anni con i Ballets Russes</i>	142
4.7.2	<i>L'incontro con Kirstein e la nascita della prima scuola americana di balletto</i>	145
4.7.3	<i>Le compagnie: dall'American Ballet al New York City Ballet</i>	145
4.7.4	<i>Lo stile coreografico</i>	146
4.7.5	<i>Le coreografie "americane"</i>	148
	<i>Il balletto moderno</i>	 on line
	<i>Esercizi e verifiche</i>	 on line
Capitolo quinto	La modern dance	149
Sezione I	I fondatori	149
5.1	<i>Martha Graham, l'illustre "madre"</i>	149
5.1.1	<i>La coreografia come comunicazione di significati universali</i>	150
	SCHEDA 1 Una nuova concezione della scena e la collaborazione con Isamu Noguchi	154
5.1.2	<i>«Io sono una danzatrice». L'importanza storica di Martha Graham</i>	155
5.1.3	<i>Martha e la danza classica</i>	156
5.1.4	<i>La forma nasce dal contenuto</i>	156
5.1.5	<i>La tecnica Graham</i>	157
5.2	<i>Doris Humphrey, la grande teorica</i>	159
5.2.1	<i>La tecnica Humphrey-Weidman: una dialettica incentrata sulla forza di gravità</i>	161
5.2.2	<i>Le teorie sulla coreografia</i>	164
5.2.3	<i>Il rapporto tra musica e danza</i>	166
	SCHEDA 2 José Limón, danzatore e coreografo, e la tecnica Humphrey-Limón	166
	<i>Esercizi e verifiche</i>	 on line
Sezione II	I prosecutori	168
5.3	<i>Il "nuovo formalismo" in America</i>	168
5.3.1	<i>L'America a metà Novecento tra correnti artistiche e Buddismo Zen</i>	169
5.4	<i>Merce Cunningham, una nuova rivoluzione</i>	170
	SCHEDA 3 Lester Horton e la terza tecnica della <i>modern dance</i>	171
	<i>La black dance americana</i>	 on line
	<i>Dopo Cunningham: le linee d'azione della post-modern dance</i>	 on line
5.4.1	<i>Il primo happening della storia</i>	174
5.4.2	<i>Una nuova concezione della coreografia</i>	175
5.4.3	<i>Gli Events</i>	175
5.4.4	<i>Il Life Forms e la Motion Capture</i>	179
5.4.5	<i>La tecnica Cunningham</i>	181
	<i>John Cage, la rivoluzione nella musica</i>	 on line
5.5	<i>Alwin Nikolais, la danza come visual art of motion</i>	182
	SCHEDA 4 Hanya Holm, il "ponte" tra Europa e America	183
5.5.1	<i>Danza, arte della motion</i>	186
5.5.2	<i>Teatro come poligamy of motion, shape, color and sound</i>	187
5.5.3	<i>Il principio della Transcendance e la decentralizzazione fisica e psichica</i>	188
5.5.4	<i>Nikolais, creatore totale</i>	189

5.5.5 Esempi di teatro astratto	190
SCHEDE 5 Murray Louis, il “braccio destro” di Nikolais	191
5.5.6 La pedagogia del metodo Nikolais-Louis	192
<i>L'eredità di Alwin Nikolais: da Carolyn Carlson alla compagnia Sosta Palmizi</i>	 on line
<i>Esercizi e verifiche</i>	 on line
Capitolo sesto Il Tanztheater di Pina Bausch	194
6.1 Pina Bausch, una nuova arte	194
6.1.1 Il Tanztheater di Pina	197
<i>Il Tanztheater oltre a Pina Bausch</i>	 on line
<i>Esercizi e verifiche</i>	 on line
Bibliografia dei testi consultati	198

Come si usa questo libro

Questo libro è corredato da materiali consultabili sul sito web dell'editore.

Il simbolo indicherà all'interno del testo i riferimenti ai materiali extra che troverete nella scheda del libro digitando il seguente url:

www.audinoeditore.it/libro/M/193/3

Una volta entrati nella scheda del libro, sarà sufficiente cliccare sul Menù Materiali e accedere al link corrispondente al contenuto desiderato.

Per meglio impostare la vastità degli eventi storici inerenti al secolo oggetto di questo terzo volume, la descrizione di alcuni contenuti di base si trova in parte nel libro e in parte sul sito dell'editore. Quest'ultima è segnalata nell'indice e indicata nel testo con la dicitura “segue”.