

ESERCIZI E VERIFICHE

Capitolo quinto

LA MODERN DANCE

SEZIONE II – I PROSECUTORI

5.3

- ◆ Spiega per quale motivo il modo di concepire la danza nel secondo dopoguerra è stato definito “nuovo formalismo”.
- ◆ Illustra i cambiamenti del clima culturale degli Stati Uniti nel corso degli anni '50, soffermandoti sulle correnti artistiche della cosiddetta “seconda avanguardia” e sull’influsso del Buddismo Zen e infine mettendo tutto in rapporto con la nuova concezione della danza.
- ◆ Illustra come si è concretizzato l’aspetto del “nuovo formalismo” nella *modern dance*, spiegando in che modo la danza intesa come “puro movimento” si è manifestata in Merce Cunningham e Alwin Nikolais.
- ◆ Illustra la differenza nel modo di concepire la danza degli esponenti della “seconda generazione” rispetto a quello di Cunningham e Nikolais della “terza generazione” della *modern dance*.

5.4

- ◆ Inquadra storicamente la figura di Merce Cunningham, e considerando le tappe della sua formazione e il sodalizio con John Cage sia nell’arte sia nella vita, illustra sinteticamente in cosa è consistita la sua “rivoluzione” nell’ambito della danza.
- ◆ Avvalendoti sia della Scheda 3, sia del pdf on line *La black dance americana* (pp. 2-6), spiega l’importanza storica di Lester Horton sia in quanto ideatore della terza tecnica della *modern dance* di “seconda generazione” sia in quanto promotore della danza interrazziale.
- ◆ Avvalendoti del pdf on line *La black dance americana* illustra i passaggi che hanno consentito l’affermarsi della “danza nera” e spiega l’importanza storica di questo ramo della *modern dance*.
- ◆ Spiega il significato di *happening* e di *performance* illustrandone le modalità di rappresentazione e il loro rapporto con gli spettacoli denominati *Events*, inquadrando anche nel giusto periodo storico.
- ◆ Individua i punti salienti della concezione coreografica di Cunningham spiegandone gli aspetti principali e soffermandoti sul sodalizio artistico del “trio” Cunningham-Cage-Rauschenberg.
- ◆ Spiega in cosa consistono le *chance operations*.

- ◆ Spiega il significato dell'assioma di John Cage “anche il silenzio è musica” inquadrando nel pensiero della dottrina buddista e individuane la corrispondenza nella concezione coreografica di Merce Cunningham.
- ◆ Illustra la concezione dello spazio di Merce Cunningham e spiega la portata storica degli *Events* in quanto esaltazione del tempo presente e della multispazialità e multidirezionalità cunninghamiane.
- ◆ Illustra il rapporto di Cunningham con le nuove tecnologie, a partire dalle telecamere della TV fino al *Life Forms* e alla *Motion Capture*.
- ◆ Illustra i fondamenti della tecnica Cunningham soffermandoti sulle affinità e le differenze con quelle del balletto classico e di Martha Graham.
- ◆ Avvalendoti anche del pdf on line *John Cage, la rivoluzione nella musica*, illustra la portata storica della figura di Cage nell'ambito della danza oltre che in quello della musica.
- ◆ Avvalendoti del pdf on line *Dopo Cunningham: le linee d'azione della post-modern dance*, illustra gli aspetti principali dell'arte coreica delle generazioni successive di danzatori (Judson Dance Theater e Grand Union), individuando quanto è inquadrabile come “eredità” di Cunningham e quanto invece come opposizione al maestro, nello sviluppo di innovazioni ancora più rivoluzionarie.

5.5

- ◆ Tenendo conto della sua formazione come musicista e del suo approccio alla danza secondo il filone della “danza di espressione” centroeuropea, individua le tappe fondamentali della carriera artistica di Alwin Nikolais.
- ◆ Illustra l'importanza storica della figura di Hanya Holm, focalizzandoti sui suoi apporti alla *modern dance* americana, quale “ponte” essenziale tra questa e la danza moderna centroeuropea.
- ◆ Spiega perché dopo la Seconda guerra mondiale Nikolais ha cambiato la sua visione della danza passando dall'espressività dell'*Ausdruckstanz* all'astrattismo, tenendo conto del ruolo rivestito dal suo *Choroscript* in tal senso.
- ◆ Spiega in cosa consiste la concezione di Nikolais della danza come “arte della *motion*”.
- ◆ Individua il rapporto esistente tra il concetto di *motion* di Nikolais e il concetto di *effort* di Laban.
- ◆ Illustra le caratteristiche del teatro nikolaisiano spiegando perché egli stesso lo ha definito *poligamy of motion, shape, color and sound*.
- ◆ Spiega il principio della *Trascendance* e il significato della decentralizzazione fisica e psichica anche in rapporto all'esperienza giovanile di Nikolais con le marionette.
- ◆ Spiega in che senso la concezione del teatro di danza di Nikolais presenta affinità con alcuni lavori di Oskar Schlemmer e la scuola del Bauhaus.
- ◆ Spiega perché è possibile affermare che Nikolais, pur nella sua concezione antiemotiva della danza, ha dimostrato l'esistenza di un'altra possibilità, dove non è l'emozione a generare il movimento ma è il movimento a generare l'emozione.
- ◆ Metti a confronto gli spazi della danza in Nikolais (esclusivamente teatrali) e gli spazi della danza in Cunningham (anche extrateatrali).

- ◆ Rifletti sull'idea dell'autonomia della danza rispetto alla musica, ponendo a raffronto le concezioni in tal senso di Mary Wigman, Doris Humphrey, Merce Cunningham e Alwin Nikolais.
- ◆ Illustra il possibile collegamento tra l'arte di Alwin Nikolais e quella di Loie Fuller.
- ◆ Illustra l'importanza storica della figura di Murray Louis sia come danzatore e coreografo, sia riguardo al suo sodalizio con Alwin Nikolais nell'arte e nella vita.
- ◆ Illustra i fondamenti del metodo Nikolais-Louis e i suoi collegamenti con le teorie di Rudolf Laban, soffermandoti sull'importanza dell'improvvisazione per lo sviluppo della creatività personale.
- ◆ L'esempio più eclatante di come la pedagogia di Nikolais consente di passare dalla *motion* all'*emotion* è dato dalla figura di Carolyn Carlson. Avvalendoti del pdf on line *L'eredità di Alwin Nikolais: da Carolyn Carlson alla compagnia Sosta Palmizi*, illustra i fondamenti dell'arte di questa danzatrice e coreografa e lo sviluppo dell'eredità di Nikolais nel teatro danza italiano.