

M
aR

La Danza delle Avanguardie

Dipinti, scene e costumi,
da Degas a Picasso,
da Matisse a Keith Haring

SKIRA

La Danza delle Avanguardie

La Danza delle *Avanguardie*

Dipinti, scene e costumi,
da Degas a Picasso,
da Matisse a Keith Haring

A cura di Gabriella Belli ed Elisa Guzzo Vaccarino

SKIRA

In copertina

El Lissitzky

Bozzetto del costume

del Combina

Guai per 'Vittoria sul sole', 1923

litografia, cm 53,5 × 45,7

Londra, Collezione Nikita

e Nina Lobanov-Rostovsky, n. inv. R640

In quarta di copertina

Oskar Schlemmer

Bauhaustänze, Gesichtsmaske Silber

/ Danze del Bauhaus, maschera

argento, 1925/1926

cartapesta, rifinita in bronzo

e argento, cm 22 × 15,5 × 10

Bühnen Archiv Oskar Schlemmer,

Collezione UJS

Design

Marcello Francone

Redazione

Emma Cavazzini

Eva Vanzella

Impaginazione

Veronica Bellotti

Elita Fiorentino

Nessuna parte di questo libro

può essere riprodotta

o trasmessa in qualsiasi

forma o con qualsiasi mezzo

elettronico, meccanico

o altro senza l'autorizzazione

scritta dei proprietari

dei diritti e dell'editore

© 2005 Mart – Museo di Arte

Moderna e Contemporanea

di Trento e Rovereto

© 2005 Skira editore, Milano

© 2005 Bühnen Archiv Oskar

Schlemmer / The Oskar

Schlemmer Theatre Estate,

Secretariat, IT- 28824

Oggebbio, Italia

© Succession H. Matisse

by SIAE 2005

© Successiò Miró by SIAE

2005

© Succession Picasso by SIAE

2005

© Giacomo Balla, Marcel-

Louis Bagniet, Alexandre

Benois, Boris Bilinsky,

Jacques-Emile Blanche, Pierre

Bonnard, Emile-Antoine

Bourdelle, Constantin

Brancusi, Georges Braque,

Alexander Calder, Marc

Chagall, José Clarà, Jean

Cocteau, Giorgio de Chirico,

Sonia Delaunay, Fortunato

Depero, André Derain,

Vladimir Dmitriev, Jan Fabre,

Natalia Goncharova, Jean

Hugo, Vasilii Kandinsky, Peter

Knapp, Mikhail Larionov,

Vladimir Lebedev, Fernand

Léger, Serge Lifar, El

Lissitzky, Vera Ignatevna

Mukhina, Francis Picabia,

Pedro Pruna, Robert

Rauschenberg, David Salle,

Gino Severini, Sophie Täuber

Arp, Vladimir Evgrafovich

Tatlin by SIAE 2005

Tutti i diritti riservati

Finito di stampare

nel mese di dicembre 2005

a cura di Skira,

Ginevra-Milano

Printed in Italy

www.skira.net

Provincia Autonoma di Trento
Comune di Trento
Comune di Rovereto

Museo di Arte
Moderna e Contemporanea
di Trento e Rovereto

Consiglio di Amministrazione

Franco Bernabè
Presidente
Isabella Bossi Fedrigotti
Vicepresidente
Lino Dainese
Massimo Egidi
Giampaolo Fabris
Mariangela Franch
Michelangelo Lupo
Paolo Mattei

Direttore
Gabriella Belli

Comitato scientifico
Salvatore Settis
Coordinatore
Achille Bonito Oliva
Manuel J. Borja-Villel
Guy Cogeval
Alanna Heiss
Rolf Lauter

Collegio dei revisori dei conti
Carlo Delladio
Luigi Matassoni
Giovanni Zani

Settore Scientifico

Direttore
Gabriella Belli
Chief-curators
Roberto Antolini (*Biblioteca*)
Nicoletta Boschiero (*Raccolte
d'arte XX secolo*)
Paola Pettenella (*Archivi
storici*)
Alessandra Tiddia (*Raccolte
d'arte XIX secolo*)
Giorgio Verzotti (*Esposizioni
temporanee*)

*Conservatori
(Esposizioni temporanee)*
Beatrice Avanzi
Elisabetta Barisoni
Margherita de Pilati

Editoria
Karla-Maria de Siena

*Conservatori
(Archivi storici e Biblioteca)*
Carlo Prosser
Francesca Rocchetti
Francesco Samassa
Francesca Velardita

*Conservatori
(Raccolte d'arte)*
Sabrina Baldanza
Lara Sebastiani
Julia Tropp
Marta Vanin

Registrar
Davide Sandrini

Archivio fotografico
Attilio Begher
con la collaborazione di
Serena Aldi
Maurizio Baldo

Segreteria della Direzione
Ilaria Calgaro
Roberta Galvagni

Settore Amministrativo

Capoufficio
Diego Ferretti

Amministrazione
Marina Cindolo
Tiziana Cumer
Angela Gerosa
Arianna Gionta
Barbara Gober
Lina Mattè
Francesco Presti

Ufficio tecnico e informatico
Giusto Manica
Claudio Merz
Walter Pancin
Cristian Pozzer
Sonja Sottopietra

Manutenzioni e allestimenti
Vladimiro Benoni
Mario Divina
Arturo Kuer

Storage
Gianpiero Coatti

Si ringraziano le società
Sam
Antonella D'Alessandri
Stefania Donati
Mirella Duci
Claudio Fedele

Astec snc
Maria Francescotti
Rosanna Francescotti
*che collaborano all'attività di
catalogazione e ordinamento
del Settore Archivi e
Biblioteca*

**Settore Relazioni esterne
e comunicazione**

Responsabile
Flavia Fossa Margutti

Ufficio stampa
Luca Melchionna
con la collaborazione di
Sonia Parise

Marketing
Chiara Andreolli
Lorella Bertazzo
Carlotta Gaspari
Vanessa Vacchini

Didattica
Denise Bernabè
Annalisa Casagrande
Carlo Tamanini
con la collaborazione di
Maurizio Defant
Brunella Fait
Sabina Ferrario

Eventi
Camilla Palestra

*Coordinamento servizi
al pubblico*
Silvia Ferrari

La Danza delle Avanguardie

Dipinti, scene e costumi,

da Degas a Picasso, da Matisse a Keith Haring

Rovereto, Museo di Arte Moderna
e Contemporanea di Trento e Rovereto
17 dicembre 2005 - 7 maggio 2006

a cura di

Gabriella Belli
Elisa Guzzo Vaccarino

Comitato scientifico

Gabriella Belli
John Bowlt
Lidia Iovleva
Nikita D. Lobanov
Nina Lobanov-Rostovsky
Geoffrey Marsh
Nicoletta Misler
Erik Näslund
Evgenija Petrova
Tomas Sharman
Elisa Guzzo Vaccarino
Giorgio Verzotti

Coordinamento organizzativo

Elisabetta Barisoni
Margherita de Pilati

Contributi scientifici

Gabriella Belli
Leonetta Bentivoglio
John Bowlt
Vittoria Crespi
Gabriella Di Milia
Elena Gigli
Elisa Guzzo Vaccarino
Evgenija Iluykhina
Serge Lemoine
Giovanni Lista
Nicoletta Misler
Erik Näslund
Evgenija Petrova
Marianne de Pommeré
C. Raman Schlemmer
Franca Sozzani
Giorgio Verzotti
Darrell Wilkins

Schede tecniche dei balletti

Elisa Guzzo Vaccarino
con la collaborazione di
Margherita de Pilati

Schede biografiche

Silvia Amonn
Beatrice Avanzi
Elisabetta Barisoni
Gabriella Belli
Cristina Beltrami
Nicoletta Boschiero
Pietro Bussio
Elena Casotto
Agnese D'Annibale
Margherita de Pilati
Sara Marrocu

Amedeo Monaco
Camilla Palestra
Federica Pirotta
Marzia Salini
Alessandra Tiddia
Julia Trolp
Marta Vanin
Francesca Velardita
Giorgio Verzotti
Federico Zanoner

Traduzioni

Linguexecutive, Verona
Monica Lavezzo
Gunhild Schneider
con la collaborazione di
Marta Vanin

Archivio fotografico

Attilio Begher
con la collaborazione di
Serena Aldi
Maurizio Baldo

Relazioni Esterne e Ufficio Stampa

Flavia Fossa Margutti
con la collaborazione di
Luca Melchionna
Sonia Parise
Skira Editore – Mara Vitali
Comunicazione, Lucia Crespi

Progetto di allestimento

Studio d'architettura
Baldessari e Baldessari
La Biennale di Venezia
Servizi S.p.a

Registrar

Davide Sandrini

Ufficio Tecnico e informatico

Giusto Manica
Claudio Merz
Sonja Sottopietra
Walter Pancin
Christian Pozzer

Allestimento

Art Legno, Trento
Attitudine Forma, Torino
Vladimiro Benoni (Mart)
Giampiero Coatti (Mart,
storage)
Mario Divina (Mart)

Illuminotecnica

Raggi di Luce, Vicenza

Restauri e Conservazione

Milano, Ferrari Restauri
Coordinamento di Nicoletta
Boschiero (Mart)

Trasporti

Gondrand S.p.a.

Assicurazioni

Axa Art
Epoca Insurance Broker

Apparati didascalici

Serigrafica, Rovigo

Marketing, eventi

Lorella Bertazzo
Carlotta Gaspari
Camilla Palestra
Vanessa Vacchini

Servizio di Custodia

Servizio Ripristino
e Valorizzazione ambientale
della Provincia Autonoma
di Trento, Cooperativa
Cop.a.s.
Coordinamento di
Silvia Ferrari (Mart)

Referenze fotografiche

© Ellen Page Wilson for Pace
Gallery
© MNAC-Barcellona 2005
Foto Calveras/ Mérida/
Sagristà
© Photo Archive C. Raman
Schlemmer, IT- 28824
Oggebbio, Italia
© Photo CNAC/MNAM Dist.
RMN / © Jacqueline Hyde
A. Saroukhov
A. Sergeev
Ali von Bothmer
Alistair Thain
Bridgeman Library, London
Gerald Van Rafelghem,
Aalbeke
Giorgio Majno, Milano
Giuseppe Schiavinotto, Roma
Gonella
Hervé Lewandowski
Jaen de Calan
Jonas Meli
Konstantin, Praga
Luiz Hossak Michael
Herling/ Aline Gwose
C. Leiber/Opéra National de
Paris, courtesy of Christian
Lacroix
Nicola Eccher, Trento
Paolo Pellion, Torino
Photo RMN © Daniel
Arnaudet
Photo RMN © Michèle Bellot
Photo RMN © Jean-Gilles
Berizzi
Photo RMN © Gérard Blot
Photo RMN © Béatrice
Hatala
Photo RMN © Christian Jean
Photo RMN © Thierry
Le Mage
Photo RMN © René-Gabriel
Ojéda
Photo RMN © Franck Raux
Scilacci, Mendrisio
Studio Simon
Sina Althöfer
Studio Patrick Goetelen
Toshihide Kajihara
Vouk, Wien

Si ringraziano tutti coloro che con la loro collaborazione hanno reso possibile questa mostra. Un ringraziamento particolare va ai musei d'arte e del teatro, alle fondazioni e alle biblioteche, che, con i loro prestiti straordinari, hanno reso possibile la realizzazione della mostra:

Barcellona, Fundació Joan Miró
Barcellona, MNAC - Museu Nacional d'Art de Catalunya
Biot, Musée Léger
Darmstadt, Hessisches Landesmuseum
Firenze, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino
Ginevra, Petit Palais Musée d'Art Moderne
Ginevra, Fondazione Fluxum
Hakone, Open-Air Museum
Hannover, Sprengel Museum
Hannover
Hartford, Wadsworth Atheneum Museum of Art
Colonia, Theaterwissenschaftliche Sammlung - University of Cologne
Londra, The Estorick Collection
Londra, The Victoria & Albert Museum
Londra, The Victoria & Albert Theatre Museum
Long Island City, Martha Graham Company
Milano, Fondazione Antonio Mazzotta
Milano, Fondazione Teatro alla Scala
Milano, Museo Teatrale alla Scala
Milano, Teatro alla Scala, Archivio Fotografico
Milano, Fondazione Lucio Fontana
Mosca, State Central Theatrical Museum A.A.
Bakhrushin
Mosca, Bolshoi Theatre Museum
Mosca, The State Tretjakov Gallery

Mosca, The State Pushkin Museum of Fine Arts
Mosca, RGALI - Russian State Archive of Art and Literature
Monaco, Bayerische Nationalmuseum
Monaco, Deutsches Theatermuseum
New York, Historical Design Collection
New York, Karole Armitage Foundation
New York, The Noguchi Museum
New York, American Ballet Theatre
New York, Cunningham Dance Foundation
New York, Estate of Keith Haring
Nizza, Musée des Beaux Arts
Norfolk, Chrysler Museum of Art
Oggebbio, Bühnen Archiv
Oskar Schlemmer
Otegem, Deweer Art Gallery
Parigi, Bibliothèque Forney
Parigi, Bibliothèque Nationale de France
Parigi, Bibliothèque de l'Opéra de Paris
Parigi, Centre National de la Danse
Parigi, Centre Pompidou
Musée National d'Art Moderne
Parigi, Musée Bourdelle
Parigi, Musée d'Orsay
Parigi, Musée de l'Opéra National de Paris
Parigi, Musée National Picasso
Parigi, Musée Rodin
Parigi, Opéra National de Paris
Parigi, Musée Gustave Moreau
Praga, National Museum, Theatre Department
Rivoli, Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea
Roma, Archivio del Novecento, Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Facoltà di Scienze Umanistiche, Dipartimento

di Studi Filologici Linguistici e Letterari
Roma, Teatro dell'Opera
San Antonio, The McNay Art Museum, Tobin Collection of Theatre Arts
San Paolo, MASP, Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand
San Pietroburgo, State Museum of Theatre and Music
San Pietroburgo, The Stâte Hermitage Museum
San Pietroburgo, The State Russian Museum
Stoccolma, Dansmuseet
Strasburgo, Musée d'art Moderne et Contemporaine
Torino, GAM - Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea
Vesoul, Musée George-Garret
Vienna, Austrian Theatre Museum

Il nostro ringraziamento va con gratitudine ai collezionisti e alle gallerie d'arte private che hanno messo a disposizione importanti opere:

Collezione Maurizio Morra Greco
Collezione Toni Candeloro
Ginevra, Successione Gérald Cramer
Londra, Collezione V. Tsarenkov
Milano, Collezione Calmarini
Mosca, Collezione Victor Fedotov
Parigi, Collezione Giovanni Lista
Parigi, Collezione Pinault
Pianoro Vecchio, Collezione Carola Pandolfo Marchegiani
Roma, Collezione Massimo Carpi
Roma, Collezione Mario Pieroni
Viareggio, Istituto Matteucci

Colonia, Galleria Gmurzynska
Maastricht, Noortman Galery
Milano, Galleria Arte Centro
Milano, Galleria Giò Marconi
New York, Wildenstein & Co.
Stoccarda, D'ART Agency
Zurigo, Caratsch de Pury & Luxembourg

Un grazie speciale va a coloro che con prestiti e preziosi consigli hanno arricchito il nostro progetto: Erick Näslund, Evgenija Petrova, Lidia Iovleva, Geoffrey Marsh, Jean Clair, che hanno condiviso e sostenuto la mostra acconsentendo al prestito di nuclei straordinari e rari di opere provenienti dalle collezioni dei loro musei; Nikita Lobanov e Nina Lobanov-Rostovsky che hanno messo a disposizione la loro lunga esperienza e parte della loro

straordinaria collezione d'arte teatrale russa; ai restauratori della carta e del tessuto che hanno approntato con paziente lavoro le opere per l'esposizione e la presentazione dei costumi; ai registrar di tutte le istituzioni pubbliche che hanno predisposto la movimentazione dei preziosi materiali; a tutti i collezionisti privati che hanno preferito l'anonimato

Per l'aiuto che hanno voluto offrire a vario titolo alla mostra ringraziamo:

Alfio Agostini
Kirk Andrew
Karole Armitage
Irina Artemieva
Raimondo Astarita
Natalia Avtonomova
Anne Baldessari
Paolo Baldessari
Patrizia Balla
Vittorio Balla
Chiara Bertola
Ernesto Bertoli
Jody L. Blake
Marzia Branca
Moreno Bucci
Aurelio e Rosanna Cazzaniga
Maurizio Cecconi
Lanfranco Cis
Rita Citterio
Anna Crespi Morbio
Marie Christine Daudy
Barbara De Coninck
Massimo Di Carlo
Emmanuel Di Donna
Dominique Dupuis-Labbé
Gianfranco Facco Bonetti
Gilberto Ferri
Hartwig Fischer
Jean-Michel Foray
Marcello Francone
Virginia Fumagalli

FUTUR-ISM
ASSOCIAZIONE CULTURALE
www.futur-ism.it

Ippolita Gaetani
Renato Garavaglia
Roberto Giacomoni
Eugenia Gorini Esmeraldo
Thomas Grenon
Salette Gressett
Julia Gruen
Brigitte Hedel-Samson
Rena M. Hoisington
Martine Kahane
Albert Kostenievich
David Lansky
Brigitte Léal
Boris Nicolaevich Liubimov
Antonio Locatelli
Laurence Madeline
Nelly Maillard
Giorgio Mancini
Paolo Manfrini

Francine Mariani-Ducray
Giorgia Marotto
Geoffrey Marsh
Francis Mason
Tatiana Massine
Caroline Mathieu
Gioia Mazzoleni
Gabriele Mazzotta
Natalia Metelitsa
Madeleine M. Nichols
David C. Norman
Anna Paniale
Luigi Pazzaglia
Caroline Pegum
Fabrizio Pietropoli
Delphine Pinasa
Mikhail Piotrovski
Giulio Prosser
Francesco Reggiani
Silvia Robertazzi
Sandra Romito
Cinzia Rosselli
Bonnie Rychlak
Phillip Ryland
Tehzeeb Sandhu
Alberto Sandretti
Catterina Seia
Chiara Solbiati
Jeanne Sudour
Thomas Trabitsch
Sergio Trombetta
Elena Tyun
Giorgio van Straten
Massimo Vitta Zelman
Pierre Vidal
Amalia Voltolina
Sarah Woodcock
Eric M. Zafran

Per la sezione danza-moda-fotografia

Un ringraziamento particolare va a Cesare Cunaccia

Si ringraziano inoltre:
Fondation Yves Saint Laurent, Parigi
The Forsythe Company, Francoforte
Maison Versace, Milano
Maison Comme des Garçons, Parigi
Maison Jean Paul Gaultier, Parigi
The Merce Cunningham Dance Company, New York
Patrizia Cucco
John Conley
Ariela Goggi
Annika McVeigh
Marcello Mosesso
Mechthild Ruehl
David Vaughn
Lionel Vermeil
Paul Viebeg

Si ringraziano

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Assessorato alla Cultura

Con il contributo tecnico

Per gli Eventi

Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento, Cineforum "Trento",
CDM – Centro Didattico Musicateatrodanza di Rovereto,
Festival Oriente Occidente, Fnac Verona, Nuovo Cineforum Rovereto,
Pierino Ambrosoli Foundation, Rovereto InCentro,
Scuola d'Arte Drammatica Paolo Grassi

Per il Concorso 'Il Mart ti regala il Trentino'

Funivie Folgarida Marilleva

Per le Attività Didattiche

Casse Rurali Trentine

Per la Comunicazione

Gruppo Editoriale L'Espresso, Case da Abitare, Grandi Stazioni

*Questa mostra rientra nell'ambito delle manifestazioni realizzate per festeggiare
la riapertura del Teatro alla Scala di Milano*

Ancora una volta il Mart, il Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto – un luogo sempre più familiare ai trentini quanto frequentato e apprezzato dal grande pubblico, non solo italiano –, conferma il suo insostituibile ruolo di motore culturale. La Provincia Autonoma di Trento lo ha fortemente voluto, convinta com'era – e i fatti ci stanno dando ragione e dunque questa convinzione è più che mai salda – che l'investimento in cultura debba continuare a essere, per una comunità consapevole, una scelta necessaria.

Fedele a un ruolo che lo vede ecletticamente muoversi tra diverse proposte e variegati linguaggi, il Mart non rinuncia certo per questo alla scientificità nell'approccio alle diverse mostre fin qui allestite, con il successo di critica, ma soprattutto di pubblico, che ben conosciamo.

Si muove certamente in questa direzione anche la mostra che intende raccontare, come un'avventura culturale e di costume quale è stata, la nascita della danza come espressione artistica d'avanguardia. Per poi dipanare lungo tutto il Novecento e fino ai nostri giorni, la trama di un percorso quasi sospeso, così com'è della danza. Una suggestiva proposta che non a caso intreccia – in quello spirito di 'incontro' culturale che è anima e cifra della vita stessa del Mart – dipinti e sculture, costumi e scenografie, disegni e fotografie, musica e video.

Buon viaggio, dunque, a questa nuova avventura del Mart. Possiamo ben dire con orgoglio che l'immagine, ormai inconfondibile, della cupola che sovrasta la piazza del Museo è entrata nell'immaginario collettivo culturale del nostro Paese, e non solo. "La Danza delle Avanguardie" non farà che accelerare questo processo, dinamico e creativo.

Lorenzo Dellai
Presidente della Provincia Autonoma di Trento

"La Danza delle Avanguardie" è un progetto espositivo che affronta il tema delle relazioni tra il teatro di danza da un lato e le avanguardie artistiche novecentesche dall'altro, argomento assolutamente inedito per l'Italia. La realizzazione di questa mostra è quindi un nuovo passo avanti nel percorso di crescita, sviluppo e diffusione della cultura nel nostro territorio, che vede il Mart come uno dei protagonisti principali.

Investire nel Mart ha significato, e tutt'ora significa, dare la possibilità di approfondire e rileggere alla luce di nuovi studi e ricerche quel materiale artistico, documentario e storico che sta alla radice della nascita stessa del Museo: l'eredità del futurismo dovuta al lascito di Fortunato Depero, i fondi d'archivio degli artisti e letterati che hanno partecipato a questa prima grande avanguardia dell'arte italiana, le testimonianze delle relazioni tra il futurismo e i movimenti artistici dell'avanguardia internazionale. Lo dimostra un'esposizione come "La Danza delle Avanguardie", che racconta un secolo di sperimentazioni nell'ambito del teatro. Vicende che hanno visto, come è noto, tra gli attori principali i futuristi e il genius loci dell'arte del nostro territorio, Depero, che ritroviamo a fianco degli amici futuristi, degli interlocutori russi come Sergei Diaghilev, dei 'francesi' Pablo Picasso, Joan Miró e Henri Matisse, dimostrazione di una internazionalità di relazioni e rapporti culturali che oggi il Mart ripercorre con imprese come questa, di grande valore scientifico.

Saluto quindi con entusiasmo un evento che porta una volta di più in Trentino dei grandi capolavori, e che in quanto tale potrà dimostrare come la cultura possa far diventare competitivo, anche dal punto dell'economia culturale, il nostro territorio.

Margherita Cogo
Vicepresidente della Provincia Autonoma di Trento

Dietro l'ambizioso progetto della mostra "La Danza delle Avanguardie", maturato durante due anni di lavoro intenso e appassionante, c'è ancora una volta la voglia del Mart di indagare temi nuovi, di raccogliere i contributi dei migliori studiosi italiani e internazionali, di presentare attraverso grandi opere, fatti e storie inedite della cultura visiva moderna e contemporanea. Il tema scelto per il grande evento dell'inverno 2005-primavera 2006 indaga aree particolari della creatività artistica, che richiedono uno sguardo trasversale e complesso di lettura e di interpretazione. Nelle stupende sale del Mart il nostro pubblico potrà attraversare cento anni di creatività della cultura del XX secolo, via via scoprendo le storie parallele che hanno visto l'intreccio di musica, arti visive, scultura, décor, fashion e lo straordinario racconto del corpo in movimento, dalla danza classica alla rivoluzione di Loïe Fuller e Isadora Duncan, dalla sperimentazione cubista di Picasso a quella futurista di Balla, Depero e Prampolini, dal primitivismo di Léger alla classicità di de Chirico, dalla performance del ballerino contemporaneo, autore e coreografo insieme, al corpo vestito con rinnovato glamour dalle grandi firme della moda internazionale, che al teatro di danza hanno dedicato passione e inventiva.

La collaborazione di sessantacinque musei europei, russi e americani ha reso possibile la concentrazione di un numero straordinario di dipinti, disegni, sculture, costumi e sipari originali, che trasformeranno il Mart in un grande 'spettacolo', grazie al quale sarà possibile familiarizzare e approfondire un argomento assolutamente inedito per l'Italia e assai poco indagato anche nel resto d'Europa. Ancora una volta il Mart si propone dunque come centro di studio e di ricerca, promuovendo la riflessione critica ed estetica in un nuovo campo disciplinare, un orientamento, questo, che si perseguirà anche in futuro, con proposte che sapranno coniugare alto profilo scientifico, novità e forte capacità di attrazione culturale.

Franco Bernabè
*Presidente del Museo di Arte Moderna
e Contemporanea di Trento e Rovereto*

	La Danza delle Avanguardie Dipinti, scene e costumi, da Degas a Picasso, da Matisse a Keith Haring		
15	La danza e i suoi pittori <i>Gabriella Belli</i>		
25	L'arte in ballo Da Diaghilev a Forsythe, dalla <i>Gesamtkunstwerk</i> al coreografo-autore totale <i>Elisa Guzzo Vaccarino</i>		
43	L'arte e la danza, da Edgar Degas a Rebecca Horn <i>Serge Lemoine, Marianne Le Pommeré</i>		
51	I Ballets Suédois e la loro concezione modernista <i>Erik Näslund</i>		
59	La danza come performance individuale da Loie Fuller alle avanguardie <i>Giovanni Lista</i>		
77	"E tu, sorriso di Primavera, ninfa Ione, Isadora..." <i>Nicoletta Misler</i>		
85	Il teatro dell'eccesso <i>John E. Bowlt</i>		
95	Gli stili, le varie epoche e la scenografia russa <i>Evgenija Petrova</i>		
101	Danzatori e artisti dal secondo dopoguerra. Appunti (non cronologici) per una mostra <i>Giorgio Verzotti</i>		
109	Danza, moda, fotografia <i>Franca Sozzani</i>		
			Approfondimenti
		113	La modernità: la danza e l'avanguardia parigina dal primitivismo alla "moderna classicità" <i>Darrell Wilkins</i>
		123	Mikhail Larionov e Natalia Goncharova <i>Pas des deux</i> <i>Evgenija Iljukhina</i>
		135	Maschere per Picasso. <i>Le Tricorne</i> e <i>Pulcinella</i> <i>Vittoria Crespi Morbio</i>
		139	Danza e futurismo in Italia (1913-1933) <i>Leonetta Bentivoglio</i>
		147	Attraverso il teatro 1915-1917 <i>Gabriella Di Milia</i>
		157	Balla alla ribalta <i>Elena Gigli</i>
		161	Oskar Schlemmer e l'utopia della danza. Riflessioni in forma cronologica <i>C. Raman Schlemmer</i>
			Catalogo
		201	I. Tra le quinte in proscenio Prove di danza
		213	II. Alle soglie della modernità. Due americane a Parigi: Loie Fuller e Isadora Duncan
		233	III. Il "fenomeno Diaghilev". Parigi 1908 Gli amici, gli artisti, i ballerini, gli amori, i primi successi
		249	IV. Vaslav Nijinsky "Crederò solamente in un dio che danza"

V. Ballets Russes, atto primo Le opere e gli artisti 1909-1912 <i>Boris Godunov</i> , 1908 <i>Danses Polovtsiennes du Prince Igor</i> , 1909 <i>Le Pavillon d'Armide</i> , 1909 <i>Shéhérazade</i> , 1910 <i>L'Oiseau de feu</i> , 1910 <i>Petrouchka</i> , 1911 <i>Le Dieu bleu</i> , 1912 <i>L'Après-midi d'un faune</i> , 1912 <i>Daphnis et Chloé</i> , 1912	447	X. La tradizione continua Il caso <i>Le Chant du Rossignol</i>
VI. L'orientalismo conquista l'Occidente Le opere e gli artisti 1909-1912 <i>Cléopâtre</i> , 1909 <i>Narcisse</i> , 1911 <i>La Tragédie de Salomé</i> , 1913	463	XI. Futurismo in "ballo" <i>Macchina Tipografica</i> , 1914 <i>Mimica sinottica</i> , 1915 <i>Feu d'artifice</i> , 1916 <i>Mimismagia</i> , 1916 <i>Il Giardino Zoologico</i> , 1917 <i>Balli Plastici</i> , 1918 <i>Bal Tik Tak</i> , 1921 <i>Rinascita dello spirito</i> , 1922 <i>Tamburo di fuoco</i> , 1922 <i>Anihccam del 3000</i> , 1923-1924 <i>Glauco</i> , 1923 <i>Cocktail</i> , 1927 <i>Pantomime Futuriste</i> , 1927 <i>Motolampade</i> , 1929-1930
VII. La rivoluzione: <i>Le Sacre du Printemps</i> Lo scandalo della modernità	497	XII. Ballets Suédois: atto unico 1920-1925 Una storia parallela: Rolf de Maré, l'altra avanguardia e i suoi capolavori <i>Skating Rink</i> , 1922 <i>La Création du monde</i> , 1923 <i>La Jarre</i> , 1924
VIII. Ballets Russes, atto secondo Le opere e gli artisti 1914-1929 <i>Le Coq d'or</i> , 1914 <i>Le Rossignol</i> , 1914 <i>Soleil de nuit</i> , 1915 <i>Histoires naturelles</i> , 1916 <i>Contes Russes</i> , 1917 <i>Chout</i> , 1921 <i>Renard</i> , 1922 <i>Le Mariage d'Aurore</i> , 1922 <i>Noces</i> , 1923 <i>Les Fâcheux</i> , 1924 <i>Les Matelots</i> , 1925 <i>Jack in the Box</i> , 1926 <i>Le Bal</i> , 1929	521	XIII. Avanguardia in Russia I russi in Russia
IX. Picasso e la scena <i>Parade</i> , 1917 <i>Le Tricorne</i> , 1919 <i>Pulcinella</i> , 1920 <i>Cuadro Flamenco</i> , 1921 <i>Mercure</i> , 1924 <i>Le Train bleu</i> , 1924	577	XIV. Dopo l'espressionismo Kandinsky e Schlemmer
	607	XV. Verso la contemporaneità Dal surrealismo alla contemporaneità
	629	XVI. Gli stilisti e la danza
		Apparati
	641	Biografie degli artisti

Gianni Versace
Costume della Matrioshka
per 'Souvenir de Léningrad'
di Maurice Béjart (1987)
Milano, Gianni Versace spa

Issey Miyake
Costumi per 'The Loss
of Small Detail' di William
Forsythe, 1991
Courtesy of the Forsythe
Company
(Foto © Sylvio Dittrich)

Fashion, danza, fotografia: tre universi che si intrecciano profondamente, che si contaminano di continuo, fin da quel lontano 1924 cui data l'incontro sulle scene dei Ballets Russes e di Coco Chanel, complici Pablo Picasso, Henri Laurens, Darius Milhaud e Bronislava Nijnska, per la creazione di *Le Train bleu*, balletto nato da una peregrina idea di Jean Cocteau.

La moda a partire dagli anni venti ha instaurato un dialogo privilegiato con la danza. Il *couturier* sostituisce a poco a poco l'artista. Viene in mente lo *stageset* del balletto *The Second Detail* ideato nel 1981 da William Forsythe, in cui i candidi, leggiadri costumi plissé di Issey Miyake erano appesi in alto, ectoplasmi lontani, quali oggetti d'arte troppo belli per poter essere indossati. Pensiamo alla sperimentazione che ha unito nel 1998 Merce Cunningham alla giapponese Rei Kawakubo, singolare *deus ex machina* di *Comme des Garçons* nella creazione di *Scenario*. Textures stretch, inediti stampati a righe e a quadri, imbottiture-monstre in 'punti sbagliati', per accentuare quello spiazzamento della gravità dei corpi dei ballerini perseguito sempre con accanimento da Cunningham, abituale compagno di strada di artisti quali Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Andy Warhol, nella propria poetica potentemente innovativa. Sul finire degli anni novanta, assistiamo al manifestarsi di una crisi dialettica, di un confronto difficile che si dichiara tanto nel fotogramma di Bruce Nauman quanto nella ossessiva regia sul corpo di Bob Wilson, regia che nega recisamente il ruolo primario del costume in teatro. Se il Novecento è un *métissage* di avanguardia e conservatorismo è Yves Saint-Laurent a dare precisi contorni a questa rotta, dichiarandone la duplicità già nei suoi giorni di giovane e geniale esordiente alla Maison Dior, dove rimane tra il 1957 e il 1962, collaborando al *Cyrano de Bergerac* di Roland Petit. C'è la sintesi, nei costumi di Yves Saint-Laurent: *all black* o *all white* e il colore che si insinua. Basta una piegatura, un *revers*,

un *drapé* per identificare immediatamente un'epoca o un personaggio. Dal laboratorio creativo Petit-Saint-Laurent usciranno balletti storici. Per converso, negli ottanta ecco scintillare le sontuose seduzioni post-Bakst di Gianni Versace grazie al sodalizio artistico con Maurice Béjart. Versace miscela sicuro volute barocche a drappaggi arcaici, reinventa le sue radici classiche tramite l'acido urlo cromatico della psichedelia, volgendosi alla crepitante liturgia del rock. La *Shéhérazade* di Christian Lacroix per Blanca Li nel 2001, opulenta di colori e *broderies*, di folklore e orientalismo *décalé*, impagina invece un vero fuoco d'artificio cromatico.

Sfogliando ad esempio vecchie e recenti pagine di "Vogue", si comprende come il *fil rouge* della danza sia una specie di contrappunto vitale e oltremodo necessario allo sviluppo dell'immagine di moda. "Fotografare", afferma François-Marie Banier, "è scrivere in modo definitivo, per l'eternità, un volto, un corpo. Fotografare, ovvero di quel corpo, di quel volto trasmettere le gioie, i dolori, gli interrogativi, la sua forza, la sua singolarità". Dalle lontane sofisticate *prises de vue* di Chris von Wagenheim e Arthur Elgort si passa a Peter Lindbergh ispirato all'istintuale espressionismo del Wuppertal Tanztheater di Pina Bausch, al suo astratto assemblaggio di radicali analogie, di vibranti allusioni, di metafore. Ma c'è sempre ancora viva anche la fascinazione per il romantico sognante di Giselle, di Odile-Odette e di Coppelia, la nostalgia per gli splendori delle coreografie di *maitre* Petipa e per il neoclassicismo radiante di George Balanchine. Ne sono testimonianza certi raggiungimenti elegantissimi di Bruce Weber, e ancor più la visionaria grazia senza tempo di Deborah Turbeville che ha varcato le soglie dell'Accademia di Ballo di San Pietroburgo, per rivelare la vita degli allievi, preservata da ogni distrazione e contatto esterno.

(da Franca Sozzani)

Loredana Raciti
Allestimento per il balletto
'Il canto di Ishtar', 2005
legno, cera, ferro e tessuto,
cm 73 × 263 × 31,5
Collezione privata

Ellen von Unwerth, 2002
Vogue Italia

Peter Lindbergh, 1997
Vogue Italia

ISBN 88-7624-557-X

9 788876 245572