

Musica per Danza o Danza per la musica?

Lezione 7 gennaio 2024

Un viaggio tra le origini: un approccio antropologico

*La parola è il pensiero, il canto è l'emozione, la danza è l'estasi dionisiaca,
che trascina tutto con sé e deve nascere da noi, dalle nostre emozioni
e dalla vita del nostro secolo, come espressione dell'anima ritmata dalla Bellezza.*

Isadora Duncan

DANZA

Concettualizzazione e definizione difficili

Termine non valido per tutte le culture

NUCLEO DEL FOLKLORE

d'ogni tempo e d'ogni Paese

AGGREGAZIONE UMANA

forme proto-artistiche

MUSICA

FOLKLORE E AGGREGAZIONE

Condivide con la danza
l'immediata popolarità e una ...

.. INESORABILE FUGACITÀ

CARATTERE DI EVENTO

CORPO UMANO

STRUMENTO PRIMARIO

danza - movimento

musica - suono, canto

MOVIMENTO FUNZIONALE

quello compiuto in funzione di qualcosa,
per un fine o una qualche utilità

MOVIMENTO NON FUNZIONALE

senza uno scopo preciso,
ma espressione verso il mondo che ci circonda
FINALITÀ NELL'AZIONE STESSA DI MUOVERSI

Henry Matisse, *Dance (I)* - 1909, Museum of Modern Art, New York City

DANZA = MOVIMENTO NON FUNZIONALE

eccezione = danze terapeutiche

CORPO UMANO

MOVIMENTO ORGANIZZATO

nel senso del tempo, dello spazio e della forma
frutto di precise scelte

MOVIMENTO NON ORGANIZZATO

quotidiano, istintivo
ORGANICITÀ e COORDINAZIONE NEL MUOVERSI

CREAZIONE ARTISTICA

organizzazione consapevole
del movimento non funzionale

Lawrence Alma-Tadema, *Bacchanalia* (1889) - Hamburger Kunsthalle, Amburgo

DANZA = MOVIMENTO ORGANIZZATO

Definizione

- * Non esiste una nozione universale
- * Danza come oggetto **POLISEMICO** = più significati, contesti estremamente diversi

VOCABOLARIO

[dal fr. danse, deverbale di danser «danzare»]

In generale, da un punto di vista antropologico,
la danza è un insieme strutturato di movimenti ritmici del corpo
con funzione mimica, simbolica, narrativa, ecc., solitamente associati alla musica,
le cui caratteristiche variano con le epoche storiche, le aree geografiche, i contesti culturali,
e i cui fini possono essere rituali, ludici, religiosi, celebrativi, ecc.

1. Nel TEMPO

Storia di pari passo con quella dell'umanità
e delle sue diverse espressioni artistiche umane

Penuria degli studi storiografici sulla danza
(poche e parziali testimonianze)

Forma espressiva minore,
perlopiù condannabile in ambito occidentale

**esistono tante storie
della danza quanti sono
i popoli del mondo**

2. Nello SPAZIO

Espressione naturale
di tutti i popoli della Terra
Geografia delle tradizioni coreiche

Bharatanatyam, Danza dell'India del Sud

3. Nel CONTESTO

Ambito in cui nasce a danza = **SVARIATE TIPOLOGIE DI DANZA**

(rituali, religiose, di società, di svago e così via)

La funzione prioritaria della danza è quella di fornire all'individuo
una struttura verificabile per organizzare e condividere
la propria esperienza esistenziale umana

PLACIDA STARO

DANZA = SPECCHIO della società, del pensiero e dei comportamenti DELL'UMANITÀ

Funzionalità delle FORME di DANZA

SOCIALE

espressione della collettività
CAMPO SOCIO-ANTROPOLOGICO

SPETTACOLARE

creazioni artistiche
CAMPO STORIOGRAFICO

influenze vicendevoli

Nicolas Poussin: Ballo della vita umana (1638-40 c.) - Londra, Wallace Collection

a. ANTROPOLOGIA

aspetti etnici e significato dei segni
(*indirizzo funzionale*)

CULTURE PRIMIGENIE

carattere di “necessità”
regole di vita sociale = regole del “fare danza”

CULTURE NUOVO CONTINENTE

funzione di intrattenimento e
comunicazione estetica

La danza, oltre ad essere analizzata in termini di funzione di valore sociale che riveste nelle varie realtà, essa rappresenta uno dei meccanismi indispensabili alla costruzione di società stabili e ordinate.

ÉMILE DURKHEIM (1858-1917)

FUNZIONE, SIGNIFICATO, STILE E VALORE

b.

SEMIOTICA

componenti gestuali, trascrizione e analisi (indirizzo strutturale)

LABANOTATION

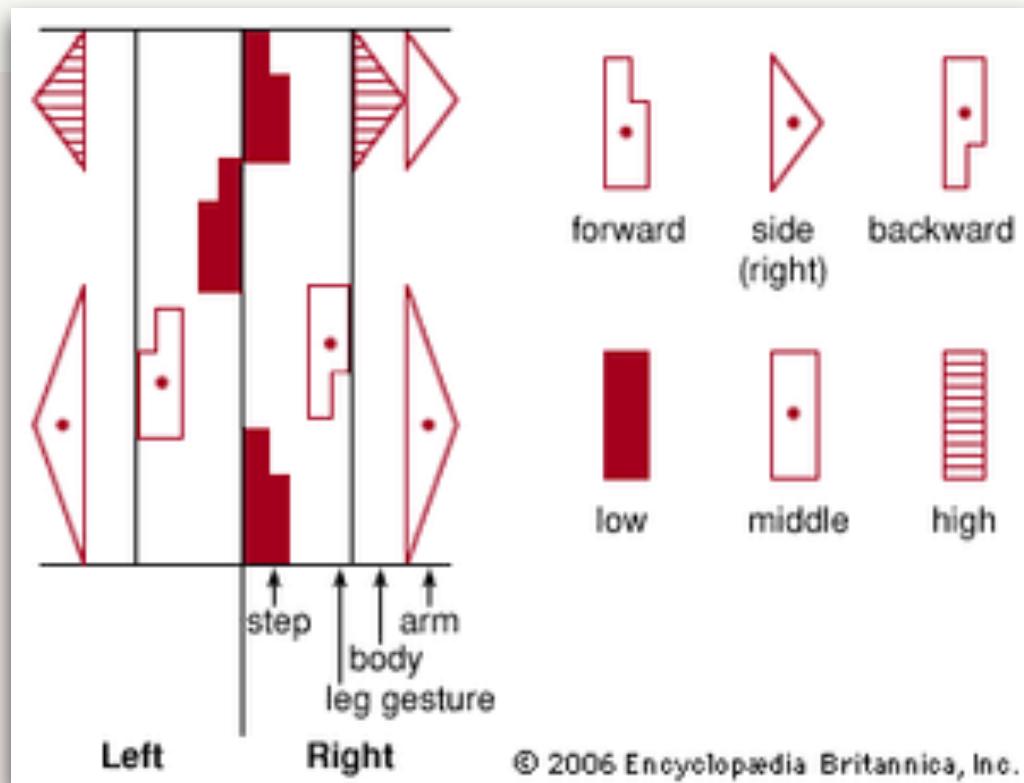
Rudolf Laban (1879-1958)

notazione per qualunque tipo di danza

SISTEMA DI SEGNI = SIGNIFICATI SPECIFICI

ASPECTI PERFORMATIVI

Potenziale creativo e forma strutturale di fondo

L'arte del movimento, [...] fondamentale, poiché ha per strumento l'uomo intero, anima e corpo. Essa non deve essere né ginnastica, né sport, né pura tecnica, ma espressione.

RUDOLF LABAN

SISTEMA DI COMUNICAZIONE NON VERBALE

C. PSICOLOGIA

costruzione dell'individuo nel processo sociale
(indirizzo terapeutico)

TARANTISMO PUGLIESE

PIZZICA = gruppo delle tarantelle

danza frenetica contro il veleno della taranta

uso del fazzoletto

STRUMENTI = zampogna, aerofoni agro-pastorali violino,
mandolino, chitarra, flauti, organetto, fisarmonica,
tamburello basco, cupa-cupa, castagnole

Il Ballo della Tarantella, litografia colorata di Gaetano Dura, 1834

La Tarantata, pizzica leccese
<https://www.youtube.com/watch?v=RqDjqiCnV80>

Scene del film Pizzicata, 1995
https://www.youtube.com/watch?v=E_WsZPwImPI

Pizzica Salentina
<https://www.youtube.com/watch?v=lNHE3SdrOqk>

De Martina e Carpitella, Documentario La Taranta
https://www.youtube.com/watch?v=PTi_hAdwsRO

**La DANZA diventa comprensibile entro
il suo contesto rituale e ogni struttura più profonda
deve essere posta in relazione
con la struttura profonda di tale contesto.**

**Nessun singolo livello esplicativo
- psicologico, funzionale e strutturale -
può bastare a spiegare la danza,
mentre tutti possono avere importanza.**

Pizzica di San Vito - La notte della Taranta 2024
<https://www.youtube.com/watch?v=qe7tRTfD5Wg>

Terminologie

- ✳ **DANZA** (termine generico) = susseguirsi di movimenti del corpo secondo un ordine ritmico, palese o nascosto, e diversi dai movimenti istintivi quotidiani.
Può indicare un particolare tipo di danza se vi è accostato un aggettivo (danza rituale)
- ✳ **BALLO** (termine specifico) = un particolare tipo di danza, con determinate caratteristiche
- ✳ **COREICO** = dal sostantivo greco *choreia*, indica ciò che riguarda la danza
- ✳ **COREUTICO** = dal sostantivo greco *choreuta* (danzatore), indica colui/coleliche danza e di conseguenza l'attività dei danzatori e tutto ciò che ad essa è legata
- ✳ **COREOGRAFIA** = *choreia* + *grafia* (scrittura), indica un sistema di annotazione grafica dei movimenti.
Solo nell'Ottocento è passato a designare la creazione della danza con scopo spettacolare

UN CASO

La danza in epoca greca

XIX secolo, Scena di danza nell'antica Grecia firmata Johan Raphael Smith

DANZA ELLENICA

Testimonianze paleontologiche
precedono quelle d'Africa e d'Asia
Fine del secondo millennio a.C.

*Graffiti di Danze iniziatriche
all'Addaura, in Sicilia*

DANZA GRECA

maggior numero di testimonianze
artistiche e filosofiche

INFLUENZATA DA QUELLA CRETESE
danza in forme rudimentali

Heraklion, danza in cerchio - Creta, Museo Archeologico

Particolare del sarcofago: scena della processione - Agia Triada, Sito archeologico

- ※ **ARTI** = basilari per la vita umana → rappresentate nella religione dalle **NOVE MUSE**
Figlie di Zeus e Mnemosine (la dea della memoria) accompagnavano Apollo, dio dell'armonia
- ※ **TERSICORE** = *térpeo + choreia, dileticare con la danza*
- ※ **MELPOMENE** (poesia e tragedia, *festeggiare con danze e canti*) e **EUTERPE** (musica, *colei che rallegra*)

Mousiké Téchne = arte delle Muse

Lira

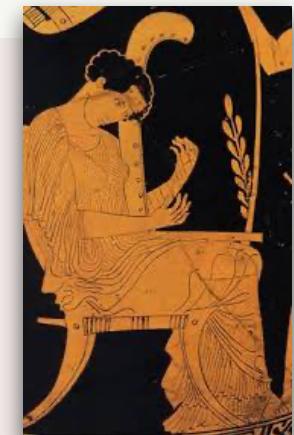
Strumenti a corda

DUE GRANDI FAMIGLIE

in base alla pratica esecutiva e alla lunghezza delle corde

LIRE (*percuotere con il plettro, lunghezza delle corde uguali*)

e **ARPE** (*pizzicare con le dita - Corde= maggior numero, lunghezza scalare e disposte perpendicolarmente alla cassa armonica*)

Arpa

Barbitos

Phòrminx

* **LIRA** = **bracci distinti dalla cassa armonica**

Chèlys, tartaruga - la cassa di risonanza era un carapace (echion)

Bàrbitos, intonazione grave - usato nel kômos dionisiaco

* **CETRA** = **bracci come prolungamento della cassa armonica**

Phòrminx, strumento caro ad Apollo

Lira Greca

<https://www.youtube.com/watch?v=uNtN86YdloQ>

Ancient Greek Lyre - Roza Fragorapti

<https://www.youtube.com/watch?v=--9yKhvemfI>

Bàrbitos e Kithara
<https://www.youtube.com/watch?v=UIGV5ypdBho>

Aerofoni

Aulòs

- ✿ **AULÒS = ad ancia doppia**
associato alla dea Atena e al satiro Marsia
usato nel canto solistico, corale e nei riti dionisiaci
canne suonate a coppia (unisono, bordone)
- ✿ **SYRINX = senza ance**
flauto di Pan, associazione pastorale
canne della stessa lunghezza
uso della cera come riempimento per produrre intonazioni diverse

Syrinx

Aulos

<https://www.youtube.com/watch?v=EtYRaXeUpPU>

Tympana

Krotala

Percussioni

scandire il ritmo nelle danze

* **TIMPANI**

tamburo a cornice circolare con pelle d'animale
percussione con il palmo - suonati da donne

* **SISTRO**

originario attributo di Iside, con elementi scorrevoli
che si percuotevano reciprocamente

* **CROTALI**

nacchere in legno

* **CIMBALI**

piatti di metallo

Seîstron, Dea Iside a Tivoli

ARTI della MOUSIKÉ

VITA SOCIALE

feste ufficiali delle città
feste private
rappresentazioni teatrali

FUNZIONE

coesione della società
sviluppo ed educazione degli individui

PLATONE (aspetto formativo)

Naturale propensione dell'uomo al movimento
armonico e ordinato associato al suono
Uomo privo di educazione = non allenato alla danza

Apollo e le Muse, Baldassarre Peruzzi (XV sec) - Palazzo Pitti, Firenze

DANZA

ORCHESIS = **danza di coppia o solistica**
diversi tipi di attività su movimenti
ritmicamente ordinati

CHOREIA = **danza collettiva**
in cerchio, in linea o in fila
spesso donne separate dagli uomini

+ **CHORÒS** = **coro**
recitazione in versi, canti e danze

RITMO e METRICA

- * danza = **piede metrico** → unione di 2 sillabe
- * natura quantitativa del verso greco
due quantità brevi = *una quantità lunga* (UU = —)
- * Rapporto doppio 2:1
Giambo U — (esultanza) / *Trocheo* — U
- * Rapporto pari 2:2
Anapesto UU — (marce guerriere)
Dattilo — UU (processioni)
- * Rapporto emiolio 3:2
Cretico — U — / *Peone* UU U—, —U UU, UU U UU

concezione dell'armonia e della perfezione

Danze Sacre

Statuetta di danzatrice con *kalathiskos*
(Metropolitan Museum of Art, New York)

1.

DANZE RITUALI

in occasione dei riti funebri, di iniziazione e di propiziazione

Kalathiskos = cesto di oggetti sacri in testa nelle danze

in onore delle dee della fertilità

2.

DANZE RELIGIOSE

legate ai culti delle diverse divinità

Panathenaie = ad Atene, per la Dea Atena,

Gimnopedie = a Sparta, per gli dei Apollo, Artemide e Leto

Ghéranos = Santuario di Delo, l'isola di Apollo

Ghéranos

✳ Mito di Teseo e del Minotauro

Cnosso (Creta) nel regno di Minosse - Labirinto costruito da Dedalo

✳ MINOTAURO

mostro mezzo uomo e mezzo toro che si nutriva di esseri umani

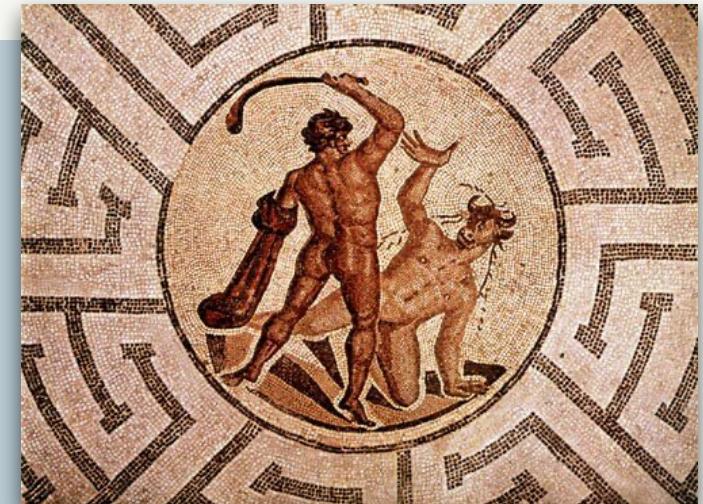
14 giovani ateniesi = 7 maschi e 7 femmine → rievocazione nella DANZA

✳ Teseo (figlio del re di Atene) e Arianna (figlia di Minosse) = matassa di filo di lana

✳ Fila "a catena", fune tra le mani (filo)

SPIRALE = ingresso ed uscita dal labirinto /
passaggio dall'infanzia all'età adulta

✳ Gru - movimenti tortuosi dell'accoppiamento

Teseo, il Minotauro e il labirinto

La fila "a catena" della ghéranos dipinta nel Vaso François del 570 a.C.

Gheranos

<https://www.youtube.com/watch?v=nLmUkjelOtE>

1.

DANZE FESTIVE

in occasione delle nozze e dei banchetti

Kubistèsis = danza acrobatica

Komos = dedicato alle nozze - *Aulos* e *Barbitos* per il *komos dionisiaco*

2.

DANZE TEATRALI

parte integrante delle rappresentazioni sceniche

ordine ritmico: trimetro giambico

Emmelèia = tragedia - lenti, composto, ordinato

Kórdax = commedia - grossolano, scurrile (ebbrezza)

Sikinnis = dramma satiresco - veloce e acrobatico

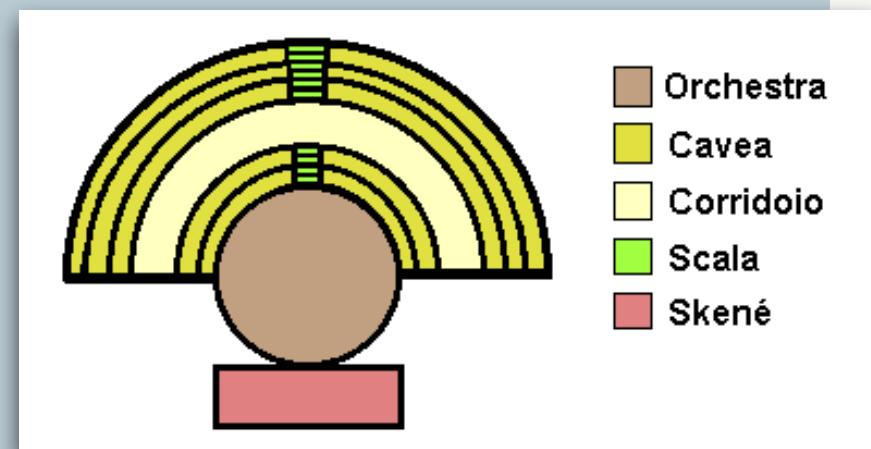
3.

DANZE GUERRESCHE

in occasione di vittorie o per propiziare un successo, prova di destrezza

Pirrica = danza armata di Sparta

Danze Profane

Pirrica

- * **Danza armata** - maggior sviluppo a Sparta essenziale per l'educazione maschile, in quanto preparazione militare, oppure funzione propiziatoria se eseguita prima delle battaglie esercizi acrobatici e gesti chironomici (mani e braccia)

Gimnopedie di Atene = festa dei Dioscuri (gemelli guerrieri)

- * **PIRRICO** = fratello di Achille
- Pyrrichios* = *fuoco / rosso* → tuniche rosse
- * Gruppi numerosi oppure coppie di giovani con un susseguirsi di momenti del combattimento (attacco e difesa)
Ritmo e melodia scanditi dall'*aulos*

Danza Pirrica: figure acrobatiche e gesti del combattimento

Pyrrich Dance

https://www.youtube.com/watch?v=i4DyBAa9O_g

DANZA ROMANA

- ⌘ Lusso orientale = indegna di un uomo libero
Non costituiva espressione culturale rilevante
Non scattò mai una fase di creatività
- ⌘ **Accolse la coreutica etrusca e greca**
- ⌘ Ampio favore per i *ludes*, giochi pubblici (*panem et circenses*)
Processo di degenerazione e corruzione dei costumi
- ⌘ Cristianesimo = rottura tra la Chiesa e il Teatro

Danzatori e suonatori, mosaico di Dioscuride I sec. d.C. - Ercolano

