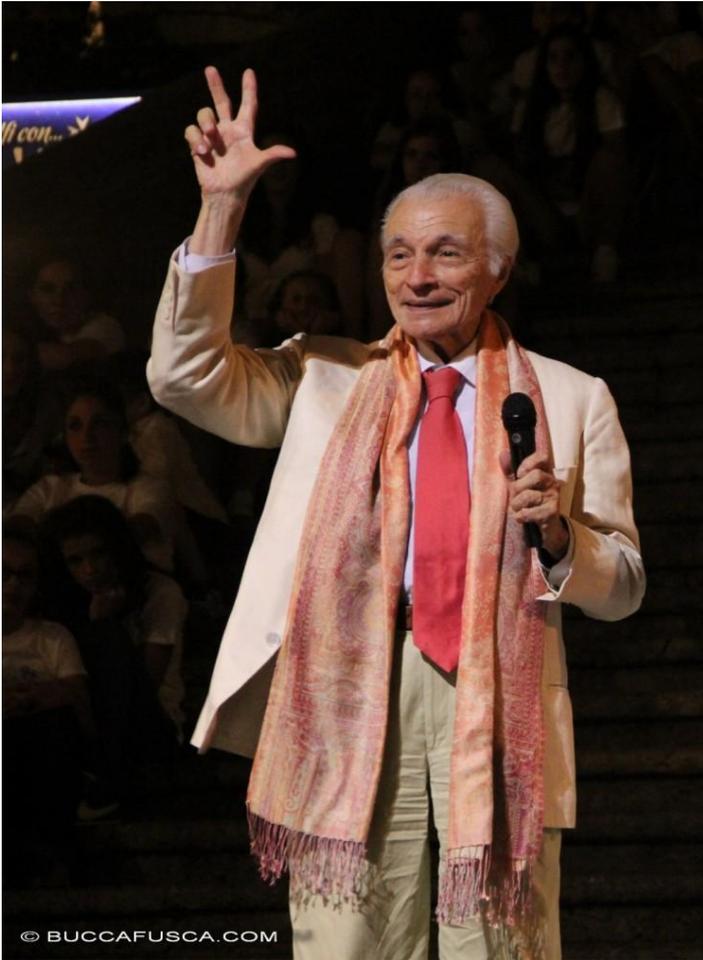

Danza come ballo, espressione istintiva e rappresentativa delle emozioni.

Alberto Testa → scrittore che ha dedicato la sua intera vita alla danza e alla ricerca storica sulla danza scrivendo molti libri che sono pietre miliari per chi vuole dedicarsi alla danza al ballo e al balletto.

<<Prima di ogni altra considerazione storica o estetica è opportuno esaminare la danza sotto l'aspetto istintivo come manifestazione dell'essere umano, organizzazione del movimento dell'uomo.>>

<<...Lo stesso movimento del bambino nel grembo della madre , prima ancora che se ne ascoltino i vagiti, pare indicare questo fattore primigenio. >>

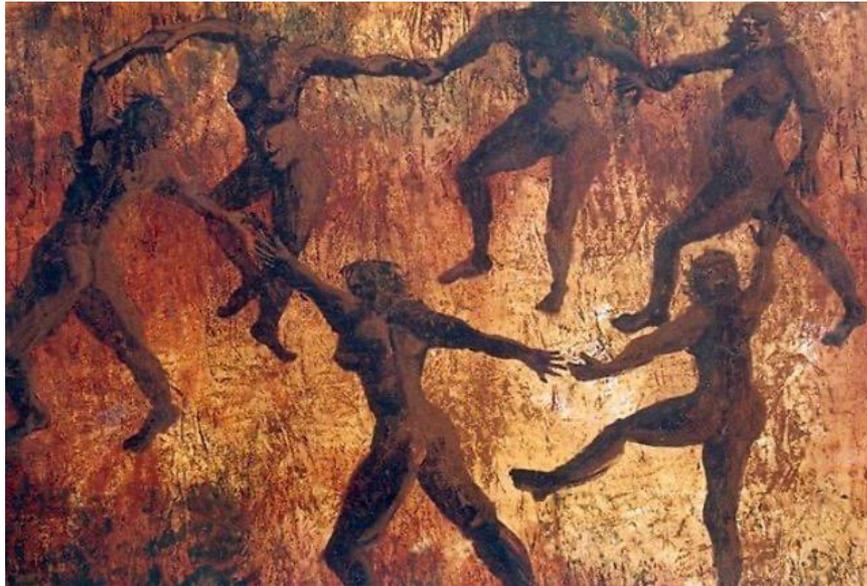
La vitalità, le emozioni si esprimono con degli strumenti :

Il primo strumento a disposizione dell'uomo è stato il suo corpo.

E' stata la prima manifestazione artistica dell'uomo.

Prima nasce la DANZA , in seguito la musica dei primitivi creata dal pubblico che li accompagnava

Si danza al ritmo del proprio cuore, i passi che scandiamo sono un ritmo.

I gesti del lavoro segnano un ritmo.

Documentario FOLI : <https://www.youtube.com/watch?v=IVPLIuBy9CY>

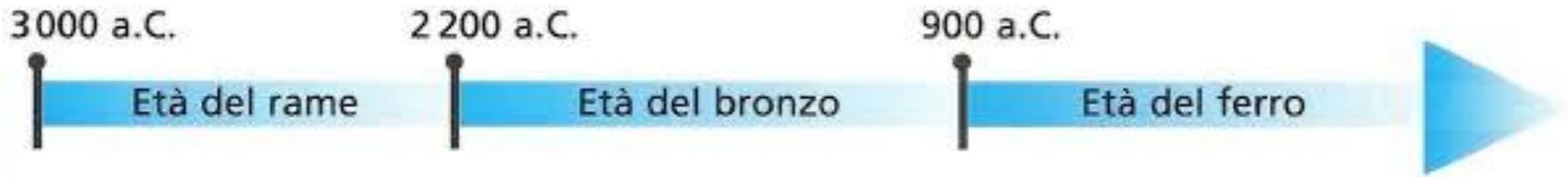
DANZA come rituale magico - religioso

ETA' DEL METALLO → appare il solista con il SALTO → mascolinità e fertilità

Unione di **DANZA RITUALE + SPETTACOLARE**

Danze ESTROVERSE ed INTROVERSE

- 1) Imitazione di cose, animali o oggetti
- 2) Esprimono sentimenti, emozioni, sensazioni psichiche dell'uomo

Il gesto, nato dalle emozioni dell'animo umano, si perfeziona con il tempo e si evolve con il procedere delle civiltà, e l'approfondirsi delle sensazioni dell'uomo.

<<Questi movimenti così istintivi, in seguito educati e sottoposti a uno studio ritmico, ... sotto il rigore di una disciplina ritmica capace di coordinare ad un tempo la direzione, la durata, l'ampiezza e l'intensità di tutti i movimenti del danzatore, si avrà la danza come mezzo di espressione artistica.>>

LE TAPPE DEL BALLETO

- Académie Royale de danse
- Balletto pre-romantico → Fille mal Gardée
- Balletto Romantico → Sylphide, Giselle
- Tardo romanticismo → Tchaikovsky con Il Lago dei Cigni, La bella addormentata del Bosco, Lo Schiaccianoci

La danza diventa espressione estroversa della danza, sviluppo di un soggetto con danze/pantomime/costumi/scenografia e luci.

Giselle, Carla Fracci

La Fille mal Gardée

La Sylphide

Il lago dei Cigni

La Bella addormentata nel bosco

Lo Schiaccianoci

20° Secolo

- Isadora Duncan
- Martha Graham
- Merce Cunningham
- José Limón
- Pina Bausch

Isadora Duncan

Martha
Graham

José Limon

Merce Cunningham

Pina Bausch

Colei che più di ogni altro coreografo e coreografa è stata capace di rappresentare le emozioni dell'uomo in danza.

Pina Bausch

- Nasce a Solingen, Germania il 27 Luglio 1940
- Da vita alla corrente del Teatro-danza nato agli inizi degli anni '70
- Dal 1973 guida il Tanztheater Wuppertal Pina Bausch
- Il suo capolavoro è "Café Müller"
- Nel 2009 inizia la creazione del film Pina di Wim Wenders,
- Muore improvvisamente il 30 Giugno 2009 a Wuppertal

Pina Bausch è stata una grande danzatrice e coreografa, possiamo guardare insieme questo video in cui si riassume brevemente la sua essenza e la sua vita.

<https://www.facebook.com/watch?v=2463649580555388>

Café Müller

La prima è andata in scena il 20 Maggio 1978.

Ambientato in un caffè chiuso, una donna in una tunica bianca (in origine la stessa Bausch) si aggira lieve e spettrale nello spazio occupato da sedie e tavoli. Accanto a lei vi sono uomini e donne che, attraverso l'essenzialità del linguaggio coreografico della Bausch, intrecciano rapporti ora affettuosi, ora violenti.

Il movimento è spesso sottoposto a ripetizioni, accelerazioni e rallentamenti.

Si tratta di una metafora dolce e inquieta sull'impossibilità di un contatto profondo.

<https://www.youtube.com/watch?v=jFWtVu5W3gs>

Film “Pina”

- Regista : Wim Wenders
- Data di uscita: 4 Novembre 2011
- In Pina , il regista tedesco ritrova la materia che sa impastare, l'emozione e l'energia che mancavano da tempo al suo cinema.
- Completano il film le interviste alle persone che hanno ballato con Pina, uomini e donne, nuove leve e suoi coetanei, provenienti da tutto il mondo.

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

La danza è tutta un sentimento ed un'emozione, sentimenti ed emozioni che nel corpo si trasformano e diventano movimento.

C'è l'emozione passionale del **tango**, la fierezza del **flamenco**, l'estetica del **balletto classico**, la gioia delle **danze irlandesi**. Tutta la gamma dei sentimenti umani.

Altrimenti che arte sarebbe se non fosse espressione dell'animo umano?

Per concludere vi faccio vedere un'altra scena del teatro danza di Pina Bausch , un altro pezzo storico inserito anche nel film di Wim Wenders, che qua vedremo in esterna però ovviamente Pina lo faceva in teatro.

Sono le stagioni danzate, mimate, teatralizzata dalla compagnia del Wuppertal Theatre di Pina Bausch.

<https://www.youtube.com/watch?v=vJpgjsOr6hk> al min

2.23