

laboratorio dell'immaginario issn 1826-6118

rivista elettronica http://cav.unibg.it/elephant_castle

IL SEGRETO a cura di Raul Calzoni, Michela Gardini, Viola Parente-Čapková settembre 2019

> CAV - Centro Arti Visive Università degli Studi di Bergamo

Elena Ravera

Segreti dell'essere pe(n)sante: danza e filosofia in Dehors la danse e Allitérations. Conversations sur la danse di Mathilde Monnier e Jean-Luc Nancy

Sono un filosofo che non pensa. Sono un filosofo che sente (Vaslav Nijinski, *Cahiers. Le sentiment*).¹

L'incontro tra danza e filosofia è al centro di un insoluto dibattito aperto ormai da secoli: già Nietzsche, ne *La gaia scienza*, afferma di non comprendere "che cosa lo spirito di un filosofo possa desiderare di meglio se non di essere un buon danzatore" (Nietzsche 1901: 383). Anche la domanda sulla *forma formans* dell'arte – o delle arti, in tutta la loro pluralità differenziale – affrontata dalla vasta produzione saggistica di Jean-Luc Nancy riserva uno spazio particolare a quello ch'egli stesso definisce "[u]n pensiero del passo" (Monnier, Nancy 2005: 101): se, già nei suoi saggi *Corpus* o *L'"il y a" du rapport* sexuel, la tematica della relazione tra corpo e pensiero è centrale, nei due testi *Dehors la danse* e *Allitérations*. *Conversations sur la danse*, risultato di una fitta e fruttuosa collaborazione con la coreografa Mathilde Monnier, la riflessione nancyana si rivolge esclusivamente al controverso rapporto intrattenuto da queste due discipline appa-

I Questa frase, autentico manifesto artistico e intellettuale del pensiero di Vaslav Nijinski (1889-1950), ballerino e coreografo ucraino, mi sembra emblematica in quanto, nel loro testo *Dehors la danse*, Monnier e Nancy citano il danzatore a più riprese, come se si trattasse di una sorta di *fil roug*e in merito al discorso delle relazioni intrattenute tra danza e filosofia (Nijinski 1999: 85). Traduzione mia. Poiché ogni traduzione presente in questo contributo è a mia cura, eviterò, d'ora in avanti, di ripetere la dicitura "traduzione mia", riportando semplicemente nel corpo del testo le citazioni tradotte [N.d.A.].

5

E. Ravera - Segreti dell'essere pe(n)sante

rentemente così distanti ed eterogenee.

Mentre il primo "taccuino di appunti" (ivi: 9), composto dalla loro lunga e articolata corrispondenza per posta elettronica e dal componimento Séparation de la danse, dove Nancy stila un bilancio del loro confronto, non rappresenta che l'inizio dell'incontro tra queste due sensibilità distinte e al contempo complementari, il secondo può essere concepito come la sua estensione, non-luogo di reciproco scambio tra il filosofo, mente, e la danzatrice, corpo, stretti in un passo a due intellettuale che non avrebbe conosciuto fine se la sua pubblicazione non ne avesse imposto una. Nel corso di un dialogo concepito alla "maniera di improvvisazione e di schizzo" (ivi: 10), l'esperienza dell'uno si lascia contaminare da quella dell'altra, ben lungi dalla presunzione di farne legge o dottrina imprescindibile: Monnier e Nancy si accontentano di conversare, di raccontarsi vicendevolmente, di accogliere l'alterità del proprio interlocutore e trarne arricchimento e ispirazione.

L'analisi sulla compenetrazione formale e semantica tra questi due universi tradizionalmente opposti appare tuttavia inevitabilmente subordinata a una serie di interrogativi imperanti: cosa ci intriga, ci affascina, ci rapisce della danza? Perché essa si differenzia dalle altre forme d'arte? Qual è la sua essenza generatrice? Quale, dunque, il suo ammaliante e performante segreto? E in che modo questo segreto può essere concepito in una prospettiva e in una dimensione filosofica? La riflessione in merito alle sue singolarità e specificità rispetto alle altre pratiche artistiche permetterà ai due autori non solo di descriverne e discernerne le particolarità, ma anche di giungere alla sorprendente e quasi paradossale conclusione che il suo mistero risiede proprio nell'incontro con la complessità del pensiero umano. Il limite tra atto danzante e atto pensante diventa infatti, attraverso le pagine dei due testi, sempre più impercettibile, limato e assottigliato da una conversazione che si meraviglia di constatare le molteplici e inaspettate analogie di un "pensiero-in-corpo" (Nancy 2000: 100) e/o corpo-in-pensiero.

Mediazione e immediatezza del corpo

Una delle questioni preponderanti sulla quale Monnier e Nancy decidono di soffermarsi riguarda l'intraducibilità della danza, considerata "infantile nel senso dell'infans, di colui, di colei che non parla" (Monnier, Nancy 2005: 23-24): muto, silenzioso, portavoce senza voce di un tacito enigma, il danzatore in scena pone lo spettatore dinnanzi a un'ardua ricerca di interpretazione, giacché l'eloquenza del gesto sembra meno leggibile e decifrabile rispetto ad altri linguaggi artistici più conosciuti e diffusi quali il teatro, la pittura o la musica.

Questa differenza di natura ontologica – che ne ha comportato, nei secoli, la problematica ricezione, favorendo ingiustamente l'indifferenza e lo scetticismo da parte del grande pubblico – è dettata essenzialmente dal suo legame indissolubile col corpo, un oggetto complesso attraversato da molteplici ambiti della conoscenza (Jacquet 2001) che diventa "lui stesso il mezzo" (Monnier, Nancy 2005: 28) della performance danzante e che, sebbene ne condivida la dimensione corporale con l'universo teatrale, ne rappresenta l'assoluta singolarità in quanto "slegato da ogni finalità" (ivi: 55). Così, sottolinea il filosofo, in una coreografia la forma e il fine si incontrano, si sovrappongono, si con-fondono e braccia, gambe, schiene, volti diventano al contempo strumento e manifestazione dell'atto creativo: sono proprio la "purezza" e la "radicalità" (ivi: 86) dell'implicazione corporea a definire l'espressione stessa del gesto performativo in danza, espressione inevitabilmente segnata da un'evidente intraducibilità.

Alla questione della (non) mediazione dell'atto danzante si aggiunge contemporaneamente quella della sua immediatezza: l'assenza silenziosa della parola e la presenza poderosa del corpo si realizzano, in danza, in una sorta d'impulsivo e istintivo hic et nunc cinetico, estetico, cinestetico, dove

tutto d'un tratto, il corpo è là, è là che accade, cioè che si è, se posso dire, simultaneamente nell'ordine di un mezzo, di una mediazione, e in quello di una... "immédiation", per non dire "immédiateté" (ivi: 34).²

² Ho scelto, in questo caso, di non tradurre i due termini "immédiation" e "im-

7

Del resto, Stefano Genetti interpreta efficacemente il carattere "trans-metaforico" (Genetti 2012: 432), fluido, ibrido, indefinibile, inafferrabile della danza prendendo in prestito dal mondo della letteratura la figura retorica dell'allegoria:

Come la danza, essa è sospesa tra il sensibile e l'immateriale. Enunciazione figurativa generatrice d'immagini, l'allegoria spetta-colarizza il pensiero; l'oscillazione tra apparenza e latenza che essa stessa determina dinamizza il testo e la sua interpretazione. [...] Arte averbale, e tuttavia eloquente, la danza provoca la letteratura; epifania dell'inesprimibile, il corpo danzante attraversa la scrittura come un paradosso dinamico coniugando spazializzazione dei segni e spaziamento del senso, eccesso e assenza di significato, presenza ed evanescenza, dimostrazione e indicibile (ivi.: 432-433).

Danzo, dunque sono

È proprio l'immediata e non mediata corrispondenza tra significato e significante a consacrare questa pratica artistica come arte dell'infans: la danza è infantile non solo perché è silenziosa, ma anche perché è spontanea, innata, istintiva.

Onnipresente nel tempo e nello spazio, protagonista di ogni epoca, di ogni luogo e di ogni popolo, essa sembra godere del dono dell'ubiquità, come una sorta di respiro "nativo, iniziale, incoativo" (ivi: 112). Monnier e Nancy osservano che "tutti danzano prima o poi, ovunque e in ogni cultura" (ivi: 84), ricordando "le diverse forme di divertimento popolare, di festa o di rituale" (Monnier, Nancy 2001: n. p.). La danza, dunque, è universale e universalizzante poiché impulsiva e ancestrale, pratica ed espressione di corpo e anima:

Niente di più comune non solamente agli uomini, ma anche agli altri esseri viventi – sì, piante e animali –, che il "levare", il "levarsi", il "portarsi... in avanti, davanti, all'estremo". L'erba che cresce, l'edera che

si arrampica, il verme che si attorciglia, il pesce... Ma bisogna altresì dire che la danza traccia un tratto o un elemento comune a diverse modalità dell'arte: cantare, dipingere, scolpire, tamburellare, costruire, filmare, poetizzare, incidere, installare, inscenare, ogni volta si comincia dalla danza (Monnier, Nancy 2005: 112).

Mistero della danza e mistero della vita: la prima, come la seconda, accade e basta, governata da un "eterno effimero" (Mesguich 2006) che pone il danzatore nella condizione di sperimentare "l'esperienza dell'evento" (Derrida 2012: 61) "ogni volta, ogni giorno, a ogni prima" (Derrida 2006: 148) in quanto gesto autoreferenziale, fittizio, mimetico, contemporaneamente attore danzante e azione danzata, soggetto-oggetto di uno "stato danza" (Monnier, Nancy 2005: 57) in statu nascendi (Merleau-Ponty 1945) inevitabilmente sovrapposto e coincidente al "[c]orpo in danza, come si dice in trance, corpo che danza se stesso" (Michaud 2013: 229). È proprio l'incontro dell'intimità fisica e corporea con l'estraneità del mondo che genera e governa tanto l'esistenza umana quanto il lavoro coreografico, il quale, come sottolinea Monnier, nasce da guesto "stato di rilassamento [...], una danza quasi interiore, suggerita" (Monnier, Nancy 2005: 56), dove il danzatore è attraversato dalla danza stessa e al contempo "paralizzato dall'incorporale" (ivi: 61).

Al principio – sembrano suggerirci i due autori – non era il verbo, bensì la danza: danza che, dalla notte dei tempi, si realizza non solo attraverso il passo del danzatore, ma coinvolge l'umanità tutta. Nancy ne sottolinea a più riprese il carattere polimorfo, individuando un primo, incoativo passo danzante nel processo di divisione delle cellule che formeranno il feto. E, poiché ogni essere umano, prima di diventare uomo o donna, ha attraversato lo stato fetale, all'annosa e insoluta domanda: "Chi sono?", il filosofo bordolese sembrerebbe pronto a rispondere: "lo sono danza"; o addirittura, chissà, parafrasando l'immortale formula cartesiana, potrebbe asserire stoicamente: "Danzo, dunque sono".

médiateté", virgolettati nel testo originale, in quanto neologismi coniati dallo stesso Nancy [N.d.A.].

L'arte del fuori

Monnier e Nancy individuano in guesta frizione tra movimento estatico interiore e trepidazione fisica esteriore un" arte del dehors"⁴ (Monnier, Nancy 2001: n. p.) che "si protende verso il fuori per afferrare il dentro, piegarlo, fletterlo" (ibidem), dominata dalla tensione costante tra due attitudini opposte, definite, secondo il rigoroso lessico della danza, con i termini en-dehors e en-dedans. Mentre l'impostazione dell'en-dehors, "che vuole girarsi, aprirsi verso la corte, verso il re'' (ibidem), è apparsa con la nascita della danza classica nel XVII secolo, il movimento di en-dedans si diffonde grazie all'introduzione e alla diffusione della tecnica contemporanea. che, opponendosi al registro canonico del balletto, ha proposto una concezione del movimento inedita e rivoluzionaria, "richiamo verso un'interiorità che vuole sentirsi espressa, ritrovata" (ibidem). L'evoluzione della storia della danza è dunque segnata da un doppio passaggio: da una parte, un'innovazione di carattere estetico, che, già a partire dalla modern dance di Martha Graham, ha spostato l'attenzione dal fuori al dentro, dall'esterno all'interno, dal mondo al corpo; dall'altra, questo ritorno all'"io" e a una dimensione fisica e corporea ha implicato, allo stesso tempo, una rimessa in discussione delle coordinate spazio-temporali coreografiche e una riconsiderazione della gravità (nelle due accezioni del termine), forza ineluttabile che, come ben si evince dal lavoro di Monnier, ora danza col danzatore. sfugge all'illusione aerea del balletto classico e restituisce al corpo danzante il suo peso e la sua solidità. "La danza sarebbe questo dentro sospinto in fuori, in questo fuori del mondo, questo fuori che è simultaneamente il dentro del mondo" (Monnier, Nancy 2005: 90), arte della presenza che è "metessica prima di essere mimetica" (ivi: 54), "metessi della mimesi" stessa (ivi: 78), riverberazione del mondo nel corpo e del corpo nel mondo, intermittenza e comunicazione intrinseca, appunto, tra esterno e interno.

4 Corsivo degli autori.

Danzare, pensare, pesare

È in questo movimento autoreferenziale, azione del dedans proiettato dehors, dove il corpo non dispone di nessun altro mezzo se non di se stesso, che la danza, secondo Nancy, sfocia nel pensiero. Il corpo danzante è un corpo pensante "inviato al di fuori di se stesso" (ivi: 115), che, mentre danza, "diventa l'incorporeo di un senso che tuttavia non può che esistere attraverso il corpo" (ivi: 60). Al contempo, però, la danza nancyana non è concepita come la rappresentazione di un pensiero, bensì come il pensiero stesso:

Quando dico che la danza è un pensiero, bisogna ben intendere che lo è in quanto danza, e non perché essa produce o nutre dei pensieri. [...] Quando cammino, non penso a niente o, piuttosto, i miei pensieri si dissolvono nei miei passi. Di più ancora se danzo. È questa dissoluzione o, per meglio dire, questa dissipazione o distrazione del pensiero – distrazione per attrazione nel corpo –, che è dunque veramente il pensiero: la prova del senso o della verità (ivi: 111).

La danza è dunque un pensiero del corpo, anzi: un "pensiero-in-corpo" (Nancy, 2000: 100). In altre parole, l'essenza corporea del danzatore, attraverso cui dialogano dimensione interiore ed esteriore del soggetto in movimento, è materia pensante in quanto danzante. D'altronde, Nancy non si esime dal sottolineare l'aspetto squisitamente materiale del pensiero in generale, adducendo a supporto una giustificazione prettamente etimologica:

Il pensiero è un'altra cosa, tanto manuale quanto intellettuale, nello stesso modo in cui la danza è diversa dall'esercizio fisico o dalle regole del balletto. Parlo del pensiero nel senso preciso dove la parola "pensare" viene da "pesare", dal latino *pensare* [...] (Monnier, Nancy 2002: 61).

In effetti, nel suo saggio Le poids d'une pensée, l'approche, il filosofo asserisce che solo un "pensiero [che] pesa [...] il peso del senso" (Nancy 2008: 12) è da considerarsi come un vero pensiero, per poi insistere sulla necessità di un'arte "dello spessore, della pesantezza"

(ivi: 21). La danza, dunque, in quanto arte e in quanto pensiero, non ha il fine di pensare il senso e di scovarne il significato, ma di pesarlo, di rivelarne tutta la concretezza e fisicità, sia esso "pesante o leggero, e sempre al contempo pesante e leggero" (ivi: 19).

Segreti dell'essere pe(n)sante

Del resto, Monnier precisa che il lavoro coreografico ha origine proprio a partire dall'immagine evocata dall'idea, ribadendo che l'atto pensante e quello danzante "condividono un rapporto simile a uno spazio astratto a partire dal quale bisogna creare, dividere, differenziare" (Décarie 2005: 26), selezionare, secernere, pesare e pensare il senso.

Ecco, dunque, l'intuizione finale bisbigliata sottilmente dai due autori: e se il mistero della danza, la sua essenza più intima e mistica, consistesse proprio in questo enigmatico rapporto di biunivocità con il pensiero? In tal caso, il filosofo, mente pensante, e il danzatore, corpo pesante, non diventerebbero forse gli inattesi custodi dell'ineffabile e sempre sfuggente segreto di uno stesso essere pe(n)-sante? Così, ormai separati da una sola consonante, in *Dehors la danse* e in *Allitérations* gesto e ragione si rinnovano, si congiungono, si alleano nella ricerca di uno stesso, vibrante "senso al di fuori del senso" (Monnier, Nancy 2005: 20) che trascende ogni etichetta e definizione possibile, scoprendo infine, attraverso un indecifrabile e progressivo processo di ibridazione, la loro essenza comune.

Lo scambio ideologico e artistico intervenuto tra questi due profili dai percorsi paralleli e fortemente eterogenei sembra dunque culminare in un invito spassionato: per svelare e comprendere il segreto della danza – così come quello del pensiero – e tutte le sue enigmatiche dinamiche, è necessario prendervi parte. Non è possibile discernere il significato del movimento danzante – ammesso che di significato si possa parlare – solo osservandolo (e meravigliandosene), ma "bisogna partecipare, in carne e ossa e con tutti i sensi, a questa produzione e presentazione di 'senso in tutti i sensi',

poiché il senso della danza si sente e si prova" (Fischer-Geboers 2017: 224). È forse per questo che Monnier e Nancy concludono il loro testo *Allitérations* affermando che "[i]l senso [– o, aggiungerei, il segreto –] della danza è di fare, […] [di] entrare nella danza", (Monnier, Nancy 2005: 150), di danzare, insomma, così come quello del pensiero è, appunto, di pensare. I due autori si congedano infine dal lettore consegnandogli più domande che risposte, ma anche la più gentile delle provocazioni: se il segreto della danza ha a che fare, secondo un'allitterazione tra mente e corpo, con l'incontro con la filosofia, l'unica soluzione apparente per tentare di svelarlo è una sola: chiudere gli occhi e danzare.

⁵ Significativa infatti, a questo proposito, l'evidente corrispondenza con l'etimo del termine segreto, dal latino secretum, participio passato del verbo secernere.

htm (visionato il 23 maggio 2019).

BIBLIOGRAFIA

DERRIDA J. (2006), "Le Sacrifice", in MESGUICH D., L'Éternel Éphémère, Verdier, Lagrasse.

Id. (2012), Penser à ne pas voir. Écrits sur les arts du visible (1979-2004), Éditions de la Différence, Paris.

JAQUET C. (2001), Le corps, Presses universitaires de France, Paris. MERLEAU-PONTY M. (1945), Phénoménologie de la Perception, Gallimard, Paris.

MESGUICH D. (2006), L'Éternel Éphémère, Verdier, Lagrasse.

MICHAUD G. (2013), Cosa volante. Le désir des arts dans la pensée de Jean-Luc Nancy, Hermann, Paris.

MONNIER M., NANCY J.-L. (2001), Dehors la danse, Rroz, Lyon.

Id. (2002), "Seul(e) au monde", in ROUSIER C. (a cura di), *La danse* en solo. Une figure singulière de la modernité, CND, Pantin, pp. 51-62. Id. (2005), *Allitérations. Conversations sur la danse*, Galilée, Paris.

NANCY J.-L. (1993), Le sens du monde, Galilée, Paris.

Id. (2000), Corpus, Métailié, Paris.

Id. (2001), L'"il y a" du rapport sexuel, Galilée, Paris.

Id. (2008), Le poids d'une pensée, l'approche, La Phocide, Strasbourg. NIETZSCHE F. (1901), "Le gai Savoir", in NIETZSCHE F., Œuvres complètes de Frédéric Nietzsche, vol. 8, trad. dal tedesco al francese di Henri Albert, Société du Mercure de France, Paris.

NIJINSKIV. (1999), *Cahiers. Le sentiment*, trad. dal russo al francese di Christian Dumais-Lvovski e Galina Pogojeva, Actes Sud, Arles.

SITOGRAFIA

APPRILL C. (2006), "Mathilde Monnier, Jean-Luc Nancy, Claire Denis, *Allitérations. Conversations sur la danse*", in *Lectures*, n. p., https://journals.openedition.org/lectures/274 (visionato il 23 maggio 2019). DÉCARIE I. (2005), "Danser, penser / *Allitérations* (Conversations autour de la danse, avec une participation de Claire Denis) de Mathilde Monnier et Jean-Luc Nancy. Galilée, 'Incises', 168 p.", in *Spirale*, n. 204, pp. 26-27, https://www.erudit.org/fr/revues/spirale/2005-n204-spi-

rale I 057564/1842 I ac.pdf (visionato il 23 maggio 2019). FABBRI V. (2004), "Entretien avec Jean-Luc Nancy", in *Rue Descartes*, n. 44, pp. 62-79, http://www.ruedescartes.org/articles/2004-2-entretien-avec-jean-luc-nancy/I/ (visionato il 23 maggio 2019). FISCHER-GEBOERS M. (2017), "La mutation du sens de la danse", in *Les Cahiers philosophiques de Strasbourg*, n. 42, pp. 215-225, https://journals.openedition.org/cps/387 (visionato il 23 maggio 2019). GENETTI S. (2012), "Par art interposé. Le discours sur la danse de Gautier à Valéry: un espace littéraire allégorique et réflexif", in *Revue de l'histoire littéraire de la France*, n. 112, pp. 431-441, https://www.cairn.info/revue-d-histoire-litteraire-de-la-france-2012-2-page-431.