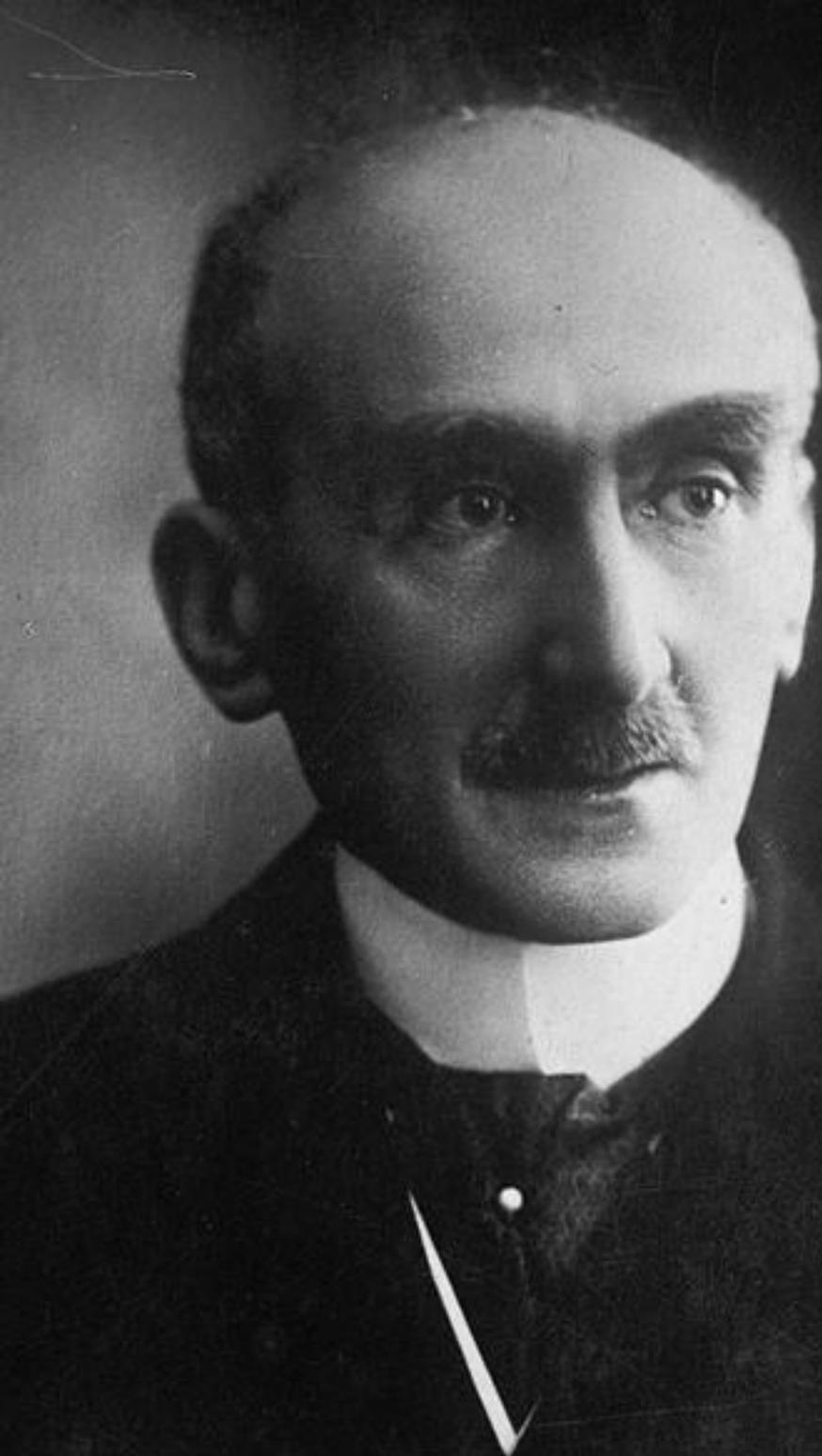

STORIA ILLUSTRATA VOL. 40

Parigi,
1910-1920, città
che più di ogni
altra era il
centro artistico
e culturale del
mondo.

Il surrealismo, il
movimento
dada, il salotto
di Gertrude
Stein, e poi
Hemingway,
Joyce, Picasso,
Modigliani,
Cocteau,
Matisse, Dalì,
Fitzgerald e sua
moglie
Zelda, Tzara,
Man Ray, Gide,
Pound...

**Henri-Louis Bergson
(1859-1941) è stato un
filosofo francese.**

**Si laurea in lettere e matematica
all'Ecole Normale, dove ottiene il
dottorato in filosofia. Nel 1914 è
nominato Accademico di Francia.**

**La sua opera superò le tradizioni
ottocentesche dello Spiritualismo
e del Positivismo ed ebbe una
forte influenza nei campi della
psicologia, della biologia,
dell'arte, della letteratura e della
teologia. Fu insignito del Premio
Nobel per la
letteratura nel 1927 sia «*per le
sue ricche e feconde idee*» sia
«*per la brillante abilità con cui ha
saputo presentarle*».**

Produssero un singolo strumento che funzionava sia da camera che da proiettore, il cinématographe che brevettarono il 13 febbraio 1895. La prima pellicola venne girata con questo strumento il 19 marzo 1895; il film era *"L'uscita dalle officine Lumière"*.

Paradossalmente, i due fratelli ritenevano il cinema "un'invenzione senza futuro", poiché pensavano che presto il pubblico si sarebbe stufato dello spettacolo del movimento.

Spostarono la loro attenzione sulla fotografia a colori e, nel 1903, brevettarono il processo "Autochrome Lumière", lanciato sul mercato nel 1907.

I fratelli Auguste Marie Louis Nicolas Lumière (1862-1954) e Louis Jean Lumière (1864-1948) sono stati gli inventori del proiettore cinematografico e tra i primi cineasti della storia.

Il periodo più fecondo di Satie fu quello modernista, che inizia nel 1905 quando il compositore si trasferisce a Parigi e conosce il poeta Jean Cocteau con cui, insieme a Picasso, comporrà, scriverà e realizzerà il balletto d'ispirazione cubista Parade; Satie e Cocteau diventarono fra gli animatori principali del Gruppo dei Sei.

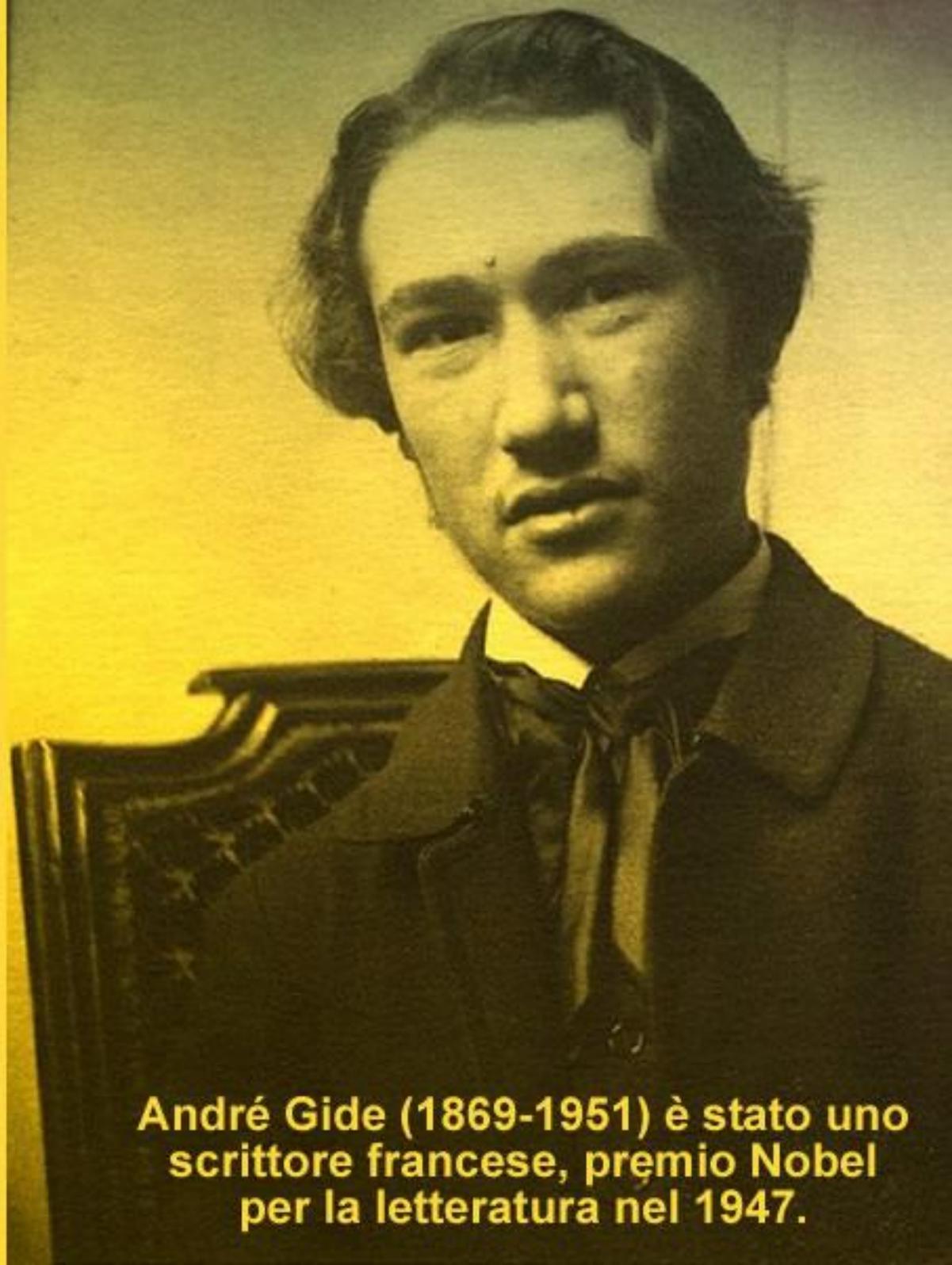
Le composizioni di questo periodo sono definite da Satie stesso «musique de tapisserie» ("musica da tappezzeria") e rappresentano una satira molto forte contro l'accademismo e la musica dotta (si ricorda che Satie era un noto pianista di cabaret) che culmina anche nei balletti, alcuni dei quali ebbero strascichi in tribunale dopo la prima. La scrittura musicale di Satie era del tutto originale: in Parade, ad esempio, Satie usa suoni molto innovativi come sirene, macchine da scrivere e altri effetti sonori non tradizionalmente musicali; scrive brani difficilmente inquadrabili nei generi conosciuti come le celebri tre Gymnopédie e sette Gnossienne.

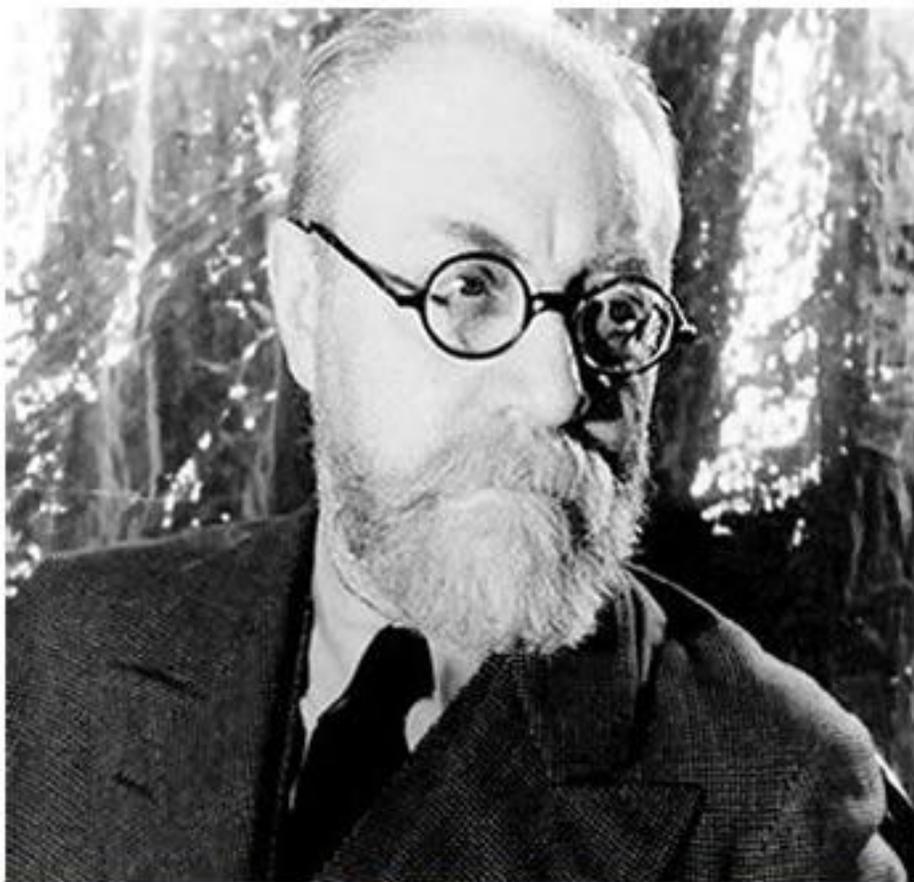
Éric Alfred Leslie Satie, detto Erik (1866-1925), è stato un compositore e pianista francese.

Nel 1901, riesce a fare allestire una sua opera teatrale, ma la prima di Roi Candaule (scritto nel 1899) è un tale fiasco che Gide prende la decisione di snobbare il grande pubblico e il teatro.

Nel 1902 il romanzo L'immoralista ottiene un certo successo, ma l'autore, troppo facilmente assimilato al protagonista Michel, non si sente compreso. Non pubblica quasi più niente fino al 1909, quando appare La porta stretta; la critica lo accoglie benevolmente, ma ancora una volta Gide non si sente capito.

André Gide (1869-1951) è stato uno scrittore francese, premio Nobel per la letteratura nel 1947.

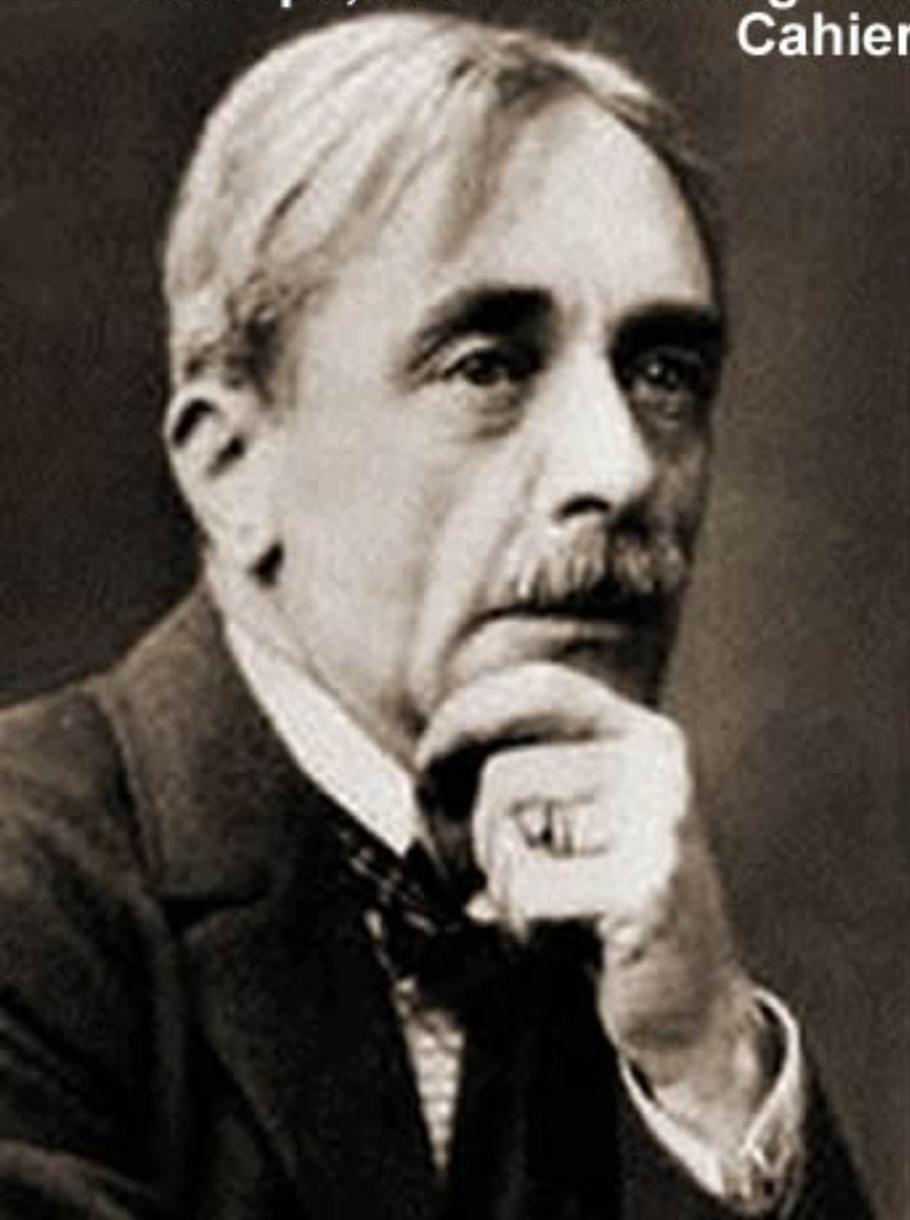
Henri-Émile-Benoît Matisse (1869-1954) è stato un pittore, incisore, illustratore e scultore francese.

Attorno al 1904 Matisse incontrò Pablo Picasso, di 12 anni più giovane. I due divennero grandi amici, nonché artisticamente rivali. Matisse e Picasso si incontrarono per la prima volta nel salotto parigino di Gertrude Stein e della compagna Alice B. Toklas. Durante il primo decennio del ventesimo secolo Gertrude Stein, assieme ai fratelli Leo e Michael Stein, e alla moglie di Michael, Sarah, fu un'importante collezionista e sostenitrice del lavoro di Matisse.

Nel 1894, si trasferì a Parigi, dove trascorse il resto della sua vita, e dove cominciò a lavorare come redattore al ministero della guerra.

Rimase lontano dalla scrittura poetica per consacrarsi alla conoscenza di sé e del mondo. Segretario personale di Edouard Lebey, amministratore della Agence Havas, la prima agenzia di stampa, si affannava ogni mattino all'alba alla redazione dei suoi Cahiers, diari intellettuali e psicologici, che vedranno la pubblicazione solo dopo la sua morte.

**Se pensi
come la maggioranza,
il tuo pensiero
diventa superfluo.**

Paul Valéry

Ambroise Paul Toussaint Jules Valéry (1871-1945) è stato uno scrittore, poeta e filosofo francese.

**Sergej Pavlovic Djagilev,
detto Serge (1872-1929),
è stato un impresario
teatrale russo.**

**L'organizzazione di
esposizioni d'arte e di
concerti di musica russa
a Parigi segnò l'inizio di
un lungo rapporto con la
Francia. Nel 1907
presentò cinque concerti
di musica russa a Parigi
e nel 1908 mise in scena
una produzione del
Boris Godunov con
Fëdor Šaljapin all'Opéra
di Parigi.**

A black and white photograph of Gertrude Stein. She is seated at a desk, looking slightly to the right of the camera. She is wearing a light-colored, long-sleeved blouse with vertical stripes and a dark, patterned shawl or scarf draped over her shoulders. Her hands are positioned over an open book or document on the desk, and she appears to be writing or reading. The background is dark and out of focus.

Gertrude Stein (1874-1946)
è stata una scrittrice e
poetessa statunitense.

Nel 1902 si trasferì in Francia, che era allora al culmine del momento di creatività artistica, a Montparnasse. Dal 1903 fino alla sua morte la Stein visse a Parigi. Fino al 1914 divise la casa con il fratello Leo, che divenne un raffinato critico d'arte.

Stein incontrò la compagna della sua vita, Alice B. Toklas nel settembre 1907, in compagnia di Harriet Levy.

Leo e Gertrude Stein misero insieme una delle prime collezioni di arte cubista, includendo tele di artisti come Pablo Picasso, Henri Matisse, André Derain. Letteralmente tappezzato di quadri dell'avanguardia, lo studio condiviso da fratello e sorella in rue de Fleurus 27 a Parigi ospitò scrittori e artisti come Ezra Pound, Ernest Hemingway, Thornton Wilder, Sherwood Anderson e Georges Braque.

Constantin Brancusi (1876-1957) è stato uno scultore rumeno.

A ventotto anni (1904) parte a piedi per arrivare a Parigi. Qui viene subito colpito dalle opere dei grandi scultori Medardo Rosso, Auguste Rodin e Antonin Mercié.

Nel 1908 strinse amicizia con Modigliani, Satie e Duchamp; nel 1913 espose tre sculture alla mostra dell'Armory Show di New York. Dal 1914 al 1918 creò una serie di sculture in legno che testimoniano il suo interesse per il primitivismo.

"La muse endormie" venduto nel 2017 a 57.367.500 dollari

Guillaume Apollinaire, pseudonimo di Wilhelm Albert Włodzimierz Apollinaris de Waz-Kostrowicki (1880-1918) è stato un poeta, scrittore, critico d'arte e drammaturgo francese.

Conobbe e frequentò artisti d'avanguardia a Parigi, tra i quali anche i poeti Giuseppe Ungaretti e Max Jacob e il pittore Pablo Picasso. Partecipò alle discussioni sul cubismo in gestazione e, nel 1913, scrisse un saggio su questa scuola artistica. L'interesse per il moderno lo portò a sostenere anche il futurismo di Filippo Tommaso Marinetti e la pittura metafisica di Giorgio de Chirico.

Il 1910 inaugurò la vita letteraria del trentenne Guillaume (anche se il primo romanzo risale al 1900, seguito nel 1907 dal romanzo libertino-sadomasochistico-grottesco *Le undicimila verghe*) con i sedici racconti fantastici intitolati *L'eresiarca & C.*, mentre nel 1911 pubblicò le poesie di *Bestiario o corteggio di Orfeo* e nel 1913 *Alcools*, raccolta delle migliori poesie composte fra il 1898 e il 1912.

Le Bateau-Lavoir

L'edificio in passato era stato adibito a laboratorio di pianoforti, ma nel 1889 il proprietario lo trasformò in una palazzina con dieci appartamenti. L'immobile era privo dei servizi primari quali gas ed elettricità. L'acqua arrivava solo al primo piano. Il primo artista a viverci fu Maxime Maufra al ritorno da un soggiorno in Bretagna, ma in breve il luogo divenne punto di incontro per molti artisti, fino a divenire celebre quando Picasso andò a viverci dipingendo *Les demoiselles d'Avignon*. Il gruppo più consistente di artisti si stabilì nel 1908 e comprendeva Georges Braque, Max Jacob, Marie Laurencin, Guillaume Apollinaire, André Salmon, Maurice Raynal, Juan Gris, Gertrude e Leo Stein, e poi Fernand Léger, Robert Delaunay, Albert Gleizes, Andre Lhote, Jean Metzinger, Francis Picabia, Alexander Archipenko e Paul Gauguin di ritorno dal suo primo viaggio a Tahiti. Nello stesso anno, in onore di Henri Rousseau del quale aveva appena acquistato un quadro, Picasso preparò un banchetto memorabile nel locale che in seguito venne soprannominato la "Villa Medici della pittura moderna".

Tra le personalità che frequentarono il Bateau-Lavoir si ricordano anche: Matisse, Modigliani, Derain, Dufy, Utrillo, Apollinaire, Jarry, Cocteau, Radiguet, Dullin, Vollard, Denis, Ardengo Soffici, van Dongen, Gris, Brancusi.

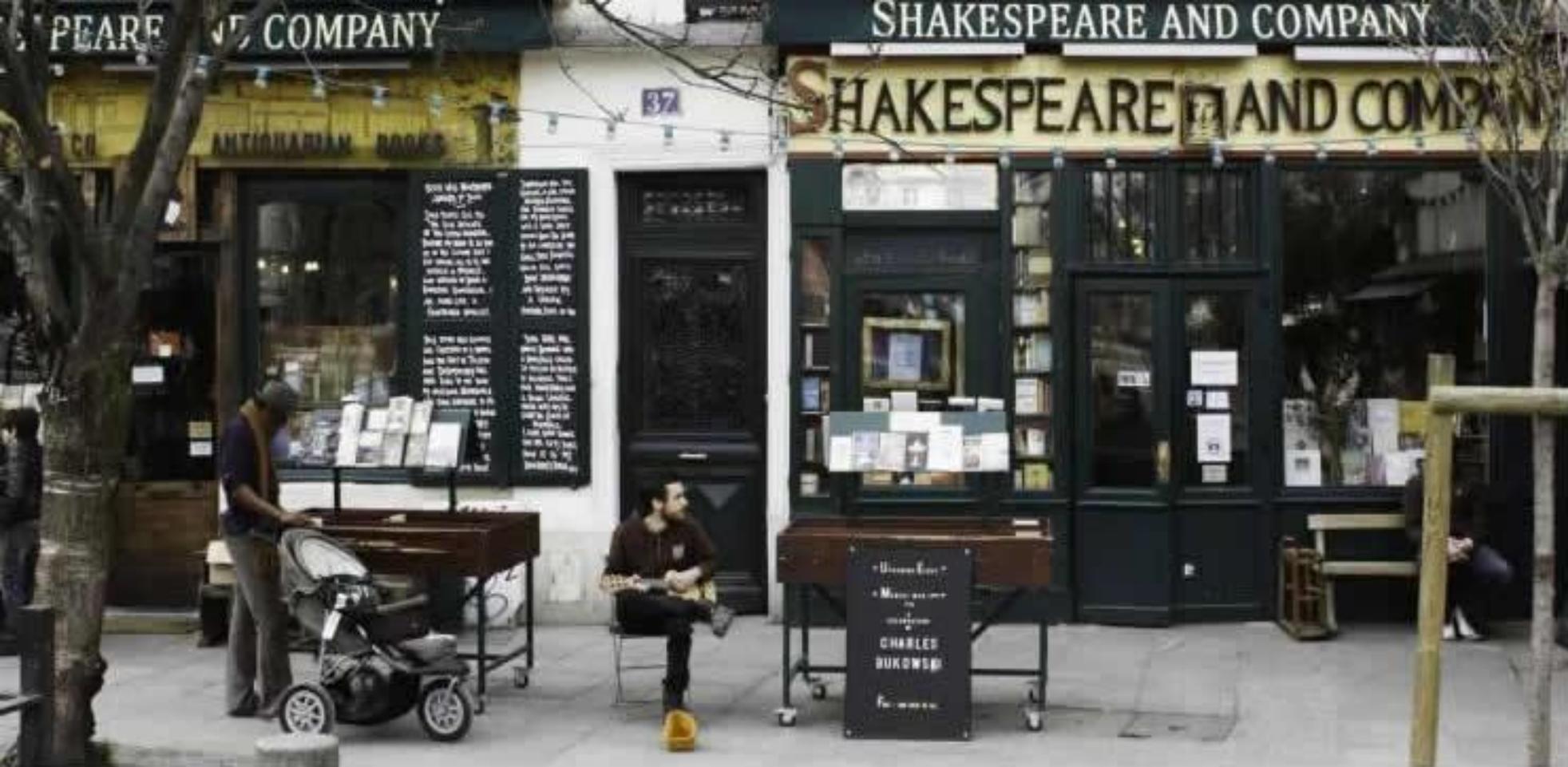

Pablo Ruiz y Picasso, semplicemente noto come Pablo Picasso (1881-1973) è stato un pittore, scultore e litografo spagnolo di fama mondiale.

Nell'aprile 1904 Picasso si recò per la quarta volta a Parigi e vi si stabilì definitivamente, affittando per quindici franchi mensili una vecchia fabbrica di Montmartre riconvertita nel 1889 in atelier per artisti: era il Bateau-Lavoir al civico 13 di rue Ravignan.

Nonostante la cronica carenza di soldi, e il perenne stato di indigenza, questo fu per Picasso un periodo assai felice. L'artista andaluso si diletta a frequentare i cabaret di Montmatre, con una speciale predilezione per Au Lapin Agile, che accettava anche quadri come forma di pagamento; si diletta a «fare Degas» (cercando di imitare il suo temperamento collerico) e si abbandonano occasionalmente ai folli piaceri dell'oppio. Si respirava, in ogni caso, un'aria di allegria e di spensieratezza: fu per questo motivo che i blu di Picasso incominciarono gradualmente a perdere d'intensità, sino a divenire di una tenue tonalità rosata. Questo periodo è definito periodo rosa dagli storici dell'arte

Nella primavera del 1907, nacque un'opera colossale, destinata a inaugurare la stagione cubista di Picasso: si tratta de Les demoiselles d'Avignon. Il soggetto dell'opera è l'interno di un bordello barcellonese .

Shakespeare and Company aveva aperto i battenti grazie all' intraprendenza di Sylvia Beach, una giovane americana che dopo aver visitato la capitale francese aveva deciso di farne la propria casa. Poi era venuto l' incontro determinante con Adrienne Monnier nel marzo 1917, eclettica proprietaria della libreria Maison des amis des livres in rue de l' Odeon, che diventerà sua ompagna per tutta la vita. Grazie a lei, Sylvia deciderà di aprire la sua libreria (dapprima in 8 rue Dupuytren, poi trasferita proprio di fronte a quella dell' amica) specializzata in letteratura angloamericana – da qui il nome “Shakespeare and company” – diventando nell' arco di poco tempo il punto di riferimento degli espatriati “letterari” a Parigi.

Oltre a innumerevoli altri frequentatori, occasionali e abitué che varcarono quella soglia: Gertrude Stein (con la quale i rapporti andarono sempre più raffreddandosi), André Gide (uno dei primi firmatari dell' acquisto dell' Ulysses), Valery Larbaud, Ezra Pound, Jules Romains, Léon-Paul Fargue, Henry Miller, Anaïs Nin, André Chamson, Jean Prévost, Aldous Huxley.

Igor Fedorovic Stravinskij, anglicizzato e francesizzato in Igor Stravinsky (1882-1971), è stato un compositore e direttore d'orchestra russo naturalizzato francese nel 1934, poi divenuto statunitense nel 1945.

Stravinskij nel 1910 lasciò la Russia per recarsi a Parigi per la prima rappresentazione della sua opera realizzata dai Balletti russi. Il successo fu notevole e Stravinskij divenne subito celebre ponendosi all'attenzione della vita musicale europea. Il musicista si trasferì in Svizzera con la famiglia e l'anno seguente, con Petruška, realizzato ancora con Djagilev, Stravinskij compone un'opera in cui le sue caratteristiche musicali si delineano nettamente. Sarà però con La sagra della primavera che il musicista si porrà all'attenzione mondiale: la sua prima, il 29 maggio 1913, resterà famosa come La battaglia del Sacre, ottenendo un successo clamoroso tra liti furibonde, insulti, denigrazioni ed entusiasmo delle avanguardie.

James Augustine Aloysius Joyce, noto semplicemente come James Joyce (1882 - 1941), è stato uno scrittore, poeta e drammaturgo irlandese.

Nel 1918 la rivista statunitense Little review pubblicò alcuni capitoli dell'Ulisse. Nel 1920 Ezra Pound lo invitò a Parigi. Joyce era ritornato l'anno prima a Trieste ma trovò la città molto cambiata e i rapporti con suo fratello erano ancora molto tesi, quindi non esitò a recarsi a Parigi. Inizialmente doveva rimanerci una settimana, ma poi ci rimase vent'anni.

Nel 1921 termina la stesura di Ulisse che venne pubblicato dall'editore Sylvia Beach il 2 febbraio 1922, giorno del quarantesimo compleanno di Joyce.

Nel 1906, Modigliani emigrò in Francia, precisamente a Parigi, che all'epoca era il punto focale dell'avanguardia. Sistematosi al Bateau-Lavoir, una comune per artisti squattrinati di Montmartre, fu ben presto occupato dalla pittura, inizialmente influenzato dal lavoro di Henri de Toulouse-Lautrec, finché Paul Cézanne cambiò le sue idee.

Il 3 dicembre 1917 si tenne alla Galerie Berthe Weill la prima mostra personale di Modigliani. Il capo della polizia di Parigi rimase scandalizzato per l'immoralità dei nudi di Modigliani in vetrina, e lo costrinse a chiudere la mostra a poche ore dalla sua apertura.

Amedeo Clemente Modigliani, noto anche con i soprannomi di Modì e Dedo (1884-1920), è stato un pittore e scultore italiano.

Ezra Weston Loomis Pound (1885-1972) è stato un poeta, saggista e traduttore statunitense, che trascorse la maggior parte della sua vita in Italia.

Nel 1920 abbandonò la conservatrice Londra per Parigi, pulsante scena per avanguardie culturali e avanguardisti. Frequentò Constantin Brancusi, Francis Picabia, Georges Braque, Ernest Hemingway, Pablo Picasso, Jean Cocteau, Tristan Tzara, Erik Satie. Presentò James Joyce a Sylvia Beach.

**Marcel Duchamp
(1887.1968) è
stato un pittore,
scultore e
scacchista
francese
naturalizzato
statunitense nel
1955.**

I celebri dipinti del 1912: Nudo che scende una scala, Il passaggio dalla vergine alla sposa, Sposa, La sposa messa a nudo dagli scapoli, segnano un passaggio importantissimo nella storia del cubismo e del futurismo, per lo studio del movimento, e allo stesso tempo chiudono definitivamente l'esperienza di Duchamp con la pittura comunemente intesa.

Il resto dell'opera grafica sarà rivolto a schemi, o variazioni sullo stesso tema (la Macinatrice di cioccolato (1913), e a clamorosi gesti di "ritocco" come i baffi affibbiati alla Monna Lisa di L.H.O.O.Q. (1919).

Un'esperienza emblematica del valore della casualità nel pensiero dell'artista potrebbe considerarsi 3 stoppages étalon (3 rammendi tipo) del 1913 che esprime appunto l'uso pianificato e incondizionato di un procedimento aleatorio.

Fontana, 1917

**L.H.O.O.Q.
lei ha caldo
al culo, 1919**

Dal 1911 al 1915 de Chirico visse a Parigi, dove abitava il fratello Alberto, partecipò al Salon d'Automne e al Salon des Indépendants e frequentò i principali artisti dell'epoca come Guillaume Apollinaire, Max Jacob e Pablo Picasso. Fu soprattutto la frequentazione con Apollinaire a influenzarlo. Cominciò quindi a realizzare quadri con uno stile più sicuro. Subì l'influenza di Paul Gauguin, da cui presero forma le prime rappresentazioni delle piazze d'Italia.

Tra il 1912 e il 1913 la sua fama si diffuse, anche se ancora non ottenne un adeguato tornaconto economico. In questo periodo iniziò a dipingere i suoi primi manichini. Negli anni parigini Giorgio compì alcune delle opere pittoriche fondamentali per il XX secolo.

Giorgio de Chirico (1888-1978) è stato un pittore e scrittore italiano, principale esponente della corrente artistica della pittura metafisica.

**Giuseppe Ungaretti (1888-1970)
è stato un poeta, scrittore,
traduttore e accademico italiano.**

Nel 1912, dopo un breve periodo trascorso al Cairo, lasciò dunque l'Egitto e si recò in Francia.

A Parigi, frequentò per due anni le lezioni tenute dal filosofo Henri Bergson, dal filologo Joseph Bédier e da Fortunat Strowski, presso la Sorbona ed il Collège de France.

Entrato in contatto con un ambiente artistico internazionale, conobbe Guillaume Apollinaire, con il quale strinse una solida amicizia, Giovanni Papini, Ardengo Soffici, Aldo Palazzeschi, Pablo Picasso, Giorgio de Chirico, Amedeo Modigliani e Georges Braque. Invitato da Papini, Soffici e Palazzeschi, iniziò ben presto a collaborare alla rivista Lacerba.

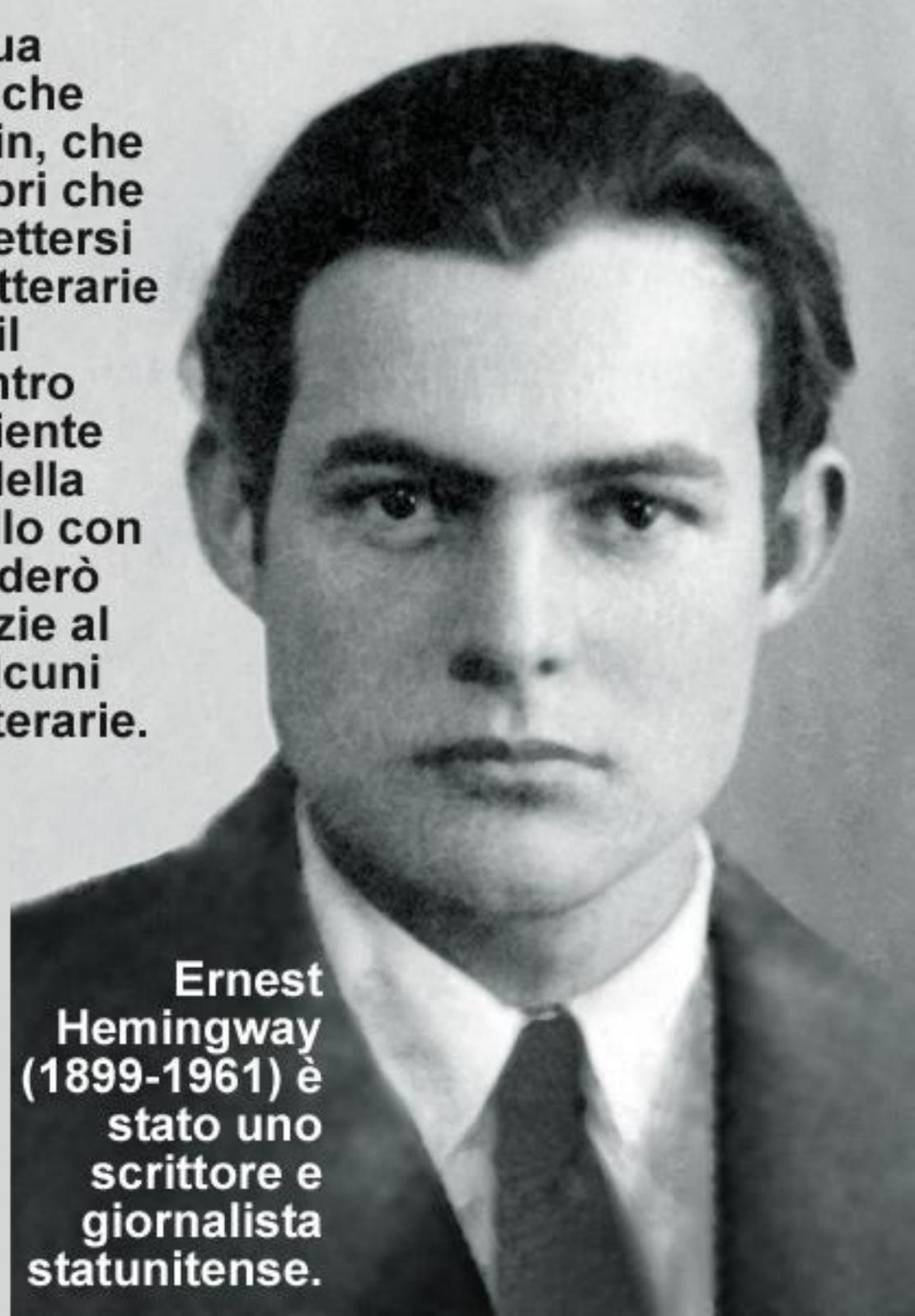
André Breton (1896-1966) è stato un poeta, saggista e critico d'arte francese. Noto come poeta e teorico del surrealismo, che favorì con la stesura dei manifesti e curando riviste, mostre e incontri.

Nel 1913 si iscrive alla facoltà di Medicina e continua a comporre versi, alcuni dei quali saranno pubblicati sulla rivista "La Phalange", e nello stesso anno si mette in contatto con Paul Valéry. Nel 1915 viene chiamato al servizio militare che all'inizio passa a Pontigny. Intanto continua la lettura di Rimbaud e scopre Jarry. Scrive in quell'anno la pièce Décembre che invia ad Apollinaire.

Nel 1916, conosce Jacques Vaché e stringe amicizia con Apollinaire. Tornato a Parigi, nel 1917 conosce Pierre Reverdy e Philippe Soupault, scrive su "Mercure de France", e fa l'incontro importante con Louis Aragon, anche lui al momento studente di medicina. Con Aragon e Soupault condivide diversi progetti, tra letteratura e arte visiva, ma soprattutto i tre cominciano a essere conosciuti nell'ambiente culturale parigino. Nel 1919 si mette in contatto con Tristan Tzara al quale manifesta il suo entusiasmo per il "Manifesto Dada 3". Nello stesso anno fonda con Aragon e Soupault la rivista "Littérature" (una rivista a cui collaboreranno tra gli altri Jean Cocteau, Jean Giraudoux, Valéry Larbaud, Paul Morand, Jules Romains, Max Jacob, Tzara ecc.) ed entra in contatto con Paul Éluard. Esce intanto, presso Au Sans Pareil, Mont de piété, sua prima raccolta poetica illustrata da disegni di André Derain, e supera l'esame che lo fa diventare medico ausiliario. Alla fine dell'anno, conosciuto Francis Picabia, ne diventa amico.

Hemingway iniziò a Parigi la sua carriera letteraria, stimolata anche dall'incontro con Gertrude Stein, che gli fornì un elenco di letture, libri che avrebbe dovuto leggere per mettersi al passo con le avanguardie letterarie dell'epoca, in particolar modo il modernismo. A Parigi un incontro fondamentale per lui, nell'ambiente degli espatriati statunitensi e della "generazione perduta", fu quello con il poeta Ezra Pound, che considerò fin dall'inizio un maestro e grazie al quale cominciò a pubblicare alcuni racconti e poesie su riviste letterarie.

Soprannominato Papa, fece parte della comunità di espatriati americani a Parigi durante gli anni venti, conosciuta come "la Generazione perduta" e da lui stesso così chiamata nel suo libro di memorie Festa mobile, ispirato da una frase di Gertrude Stein.

Ernest Hemingway (1899-1961) è stato uno scrittore e giornalista statunitense.

Il Moulin Rouge e Mistinguett

Dal 29 novembre 1902 al gennaio del 1903, il locale rimase chiuso per dei lavori di rifacimento che vennero realizzati da Édouard Niermans, uno degli architetti parigini più noti della Belle Époque (progettista tra l'altro de le Folies Bergère), divenendo ben presto uno dei templi internazionali per l'operetta. Il 3 gennaio 1907 fece particolare scandalo il bacio nel corso dell'operetta "Il sogno egiziano" tra l'attrice Colette e la sua amante, la duchessa de Morny (Mathilde de Morny detta "Missy") sul palco del teatro.

Il 29 luglio 1907 vi fu la prima apparizione pubblica di Mistinguett sul palco del Moulin-Rouge nello spettacolo "La Revue de la Femme", artista oggi riconosciuta a giudizio unanime come la più famosa vedette del locale parigino. Il suo talento emerse ben presto allo scoperto al punto che l'anno successivo la sua partecipazione con Max Dearly in "The Sled Waltz" segnerà il suo primo vero grande trionfo. Il Moulin Rouge viene distrutto da un incendio il 27 febbraio 1915.