

ARTESPRESSIONE

A

PAULA NORA SEEGY
presenta

REINHOLD RUDOLF JUNGHANNS
“Tanzten”

a cura di
MATTEO PACINI

13 dicembre 2012 / 19 gennaio 2013

ARTESPRESSIONE

presents

REINHOLD RUDOLF JUNGHANNS

“Tanzen”

Thu December 13 2012 - Sat January 19 2013

project

PAULA NORA SEEKY

curator

MATTEO PACINI

translation

NORMAN RUSSELL

press office

STUDIO DE ANGELIS

lighting

VIABIZZUNO

print

GRAFICHE CMF Foligno

cover

TANZEN, STUDIO N. 112, s.d.
Carboncino su carta 40x60 cm,
dettaglio

*“Dem lieben Rudi Junghanns zum Andenken an einen
Nachmittag von seiner Emi. München, 1912”*

*“Al caro Rudi Junghanns in ricordo di un pomeriggio
dalla sua Emi. Monaco, 1912”*

next page

EMMY HENNINGS, FOTOGRAFIA CON DEDICA, 1912
“Dada global”, Kunsthaus Zürich, p. 272, foto 272

TANZEN

“Tanzen” is the title of a series of sketches, drawn for the most part in charcoal, which represents a systematic study on the subject of dance. To enable its value, both cultural and artistic, to be fully appreciated, it is useful to give here a brief outline of some of the characteristics of the historical period and context in which these works were created by the German, Reinold Rudolf Junghanns, a great draftsman and expert in the techniques of copper engraving.

In Munich, around 1911, the young Junghanns came into contact with the Der Blaue Reiter (The Blue Rider) group of artists as a result of his friendship with Wassily Kandinsky, the founder with Franz Marc of the Der Blaue Reiter movement. During the few years of its existence (1911-1914), the group brought about a real revolution in art, proposing a radical anticlassical renewal that opened the doors to a concept of art that was no longer strictly figurative and to developments that tended towards abstract art.

The aim was not that one should distance oneself from the real. It was rather that one should immerse oneself in it by means of a subjective interpretation of reality. Art became revelation, an intimate and personal creation. It was no longer a rigorous representation of that which exists objectively. Human spirituality was often externalised through experimentation with new experiences that united the visual arts with music, so that “art becomes the recovery of a vision that is primitive, childlike and ancestral: the source of colours, material and sounds from which the unconscious idea of the creation springs”.

As a result of cross-fertilization between the different art disciplines, dance was affected by this wave of renewal. Thanks to personalities such as Rudolf von Laban (one of the fathers of contemporary dance, who founded a school in Munich itself during these years), the revolutions in the field of art passed into expressions of the body in movement, whether accompanied by musical sound or not. What came through during performances were the creative capacities of individuals. The educative and therapeutic potentialities innate in the art of dance also became evident.

On entering into this environment of extraordinary cultural ferment where breaking the rules and innovating were constantly intermingling, Junghanns came into contact with key personalities in the art world of the period and established with some of them lasting bonds of friendship and collaboration. Thus he entered into a deep rapport with the bohemian Emmy Hennings, his favourite model, who was the inspiration for the whole series of drawings entitled “Variationen über ein weibliches Thema” (Variations on a feminine theme), now preserved at the Kunsthaus Zürich museum. In the charcoal lines and drypoint marks the model’s naked body assumes sensual postures - often outrageously erotic ones - that allow the signs of the excesses of a turbulent era to be very much in evidence. After the end of the First World War many intellectuals found refuge in neutral Switzerland, where in 1916 at Zurich’s celebrated Cabaret Voltaire Emmy Hennings and Hugo Ball originated that movement of rupture with the past and renewal that was born as a provocative rejection of any rationalist stance so as to break down the bourgeois conventions that surrounded art: Dadaism.

Junghanns, who moved to Switzerland in this period for reasons of health, was a witness and spectator of this yet further step in the ongoing evolution of the art world. Still in part tied to his academic formation, and not entirely convinced by the Dadaist trend – though he knew how to draw stimuli from it – he maintained the right distance from it, avoiding the ruin and excesses that overwhelmed others and marked their decline.

He was always more fascinated by the aspect that was connected with experimentation in contemporary dance. The dancers were emancipated women and authors in their own right. Through improvisation they created “happenings” that were unrepeatable in cultures of belonging. These were styles and states of the soul that multiplied the channels of communication and touched subtle and profound cords of the human condition.

Fundamental to Junghanns were his relations with the leading protagonists of the dance of that period such as Alexander Sakharoff and the great dancers Clotilde von Derp and Mary Wigman, his inspiring muses to whom the sketches of the Tanzen series are probably dedicated.

Using lines in a functional way, Junghanns assembles the forms in space with expressionist precision. Lightness and sensuality pervade the bodies in their movements. His stroke, whether heavy or light, highlights muscular masses that are taut and dense. The figures are lean, sometimes angular. In their writhing they support an interpretation of the passages that is dramatic and theatrical. The rhythm forces itself on our attention and sweeps us along with it.

TANZEN

“Tanzen” è il titolo di una serie di bozzetti, realizzati per lo più in carboncino, che rappresenta uno studio sistematico sul tema della danza. Per comprenderne appieno il valore, artistico non meno che culturale, è opportuno delineare brevemente alcune caratteristiche del periodo storico e del contesto nei quali queste opere furono create da un grande disegnatore e esperto di tecniche calcografiche, il tedesco Reinhold Rudolf Junghanns.

Siamo a Monaco di Baviera intorno al 1911, quando il giovane Junghanns entrò in contatto con l'ambiente artistico del Der Blaue Reiter (Cavaliere Azzurro) grazie alla sua amicizia con Vasilij Kandinskij, fondatore insieme a Franz Marc del movimento. Il gruppo, nei pochi anni di vita (1911-1914), introdusse una vera e propria rivoluzione artistica, proponendo un radicale rinnovamento anticlassico che aprì le porte alla concezione non più strettamente figurativa dell'arte e di conseguenza all'astrattismo.

Lo scopo non era allontanarsi dal reale, bensì di immergersi nell'lo attraverso una reinterpretazione soggettiva della realtà. L'arte diveniva rivelazione, creazione intima e personale, non più rigorosa rappresentazione del vero. La ricerca di nuove esperienze espressive portava spesso al connubio fra arti visive e musica, poiché l'arte era vista come *“il recupero delle visioni primitive, infantili e ancestrali; casualità di colori materia e suoni da cui nasce l'idea inconscia della creazione”*.

In ragione di questa contaminazione tra discipline artistiche la danza fu attraversata da una ventata di rinnovamento. Grazie a personalità come Rudolf von Laban, (tra i padri della danza contemporanea, fondatore di una scuola proprio a Monaco in quegli anni) le rivoluzioni in campo artistico passavano attraverso l'espressione del corpo in movimento, a suon di musica e non. Nelle performance si manifestavano le capacità creative individuali e si evidenziavano le potenzialità educative e terapeutiche insite nell'arte della danza.

Junghanns, inseritosi in questo ambiente di straordinario fermento culturale, dove trasgressione e innovazione si mescolavano continuamente, entrò in contatto con personaggi chiave del mondo artistico dell'epoca e instaurò con alcuni di essi duraturi rapporti di amicizia e collaborazione. Questo è il caso del profondo legame con la bohémienne Emmy Hennings, sua modella favorita alla quale è ispirata tutta la serie di disegni intitolata *“Variationen über ein weibliches Thema”* (variazioni sul tema femminile), custodita oggi presso il museo Kunsthaus Zürich. Nei carboncini e nelle puntesecche il corpo nudo della modella assume posture sensuali, spesso erotiche e scandalose che lasciano ben visibili i segni degli eccessi propri di un'epoca tumultuosa.

Dopo lo scoppio della Prima guerra mondiale molti intellettuali trovarono rifugio nella Svizzera neutrale dove, nel 1916, presso il celebre Cabaret Voltaire di Zurigo, la stessa Emmy Hennings e Hugo Ball diedero origine a quel movimento di rottura e rinnovamento, nato come provocazione in rifiuto di ogni atteggiamento razionalistico per abbattere le convenzioni borghesi intorno all'arte: il Dadaismo.

Junghanns, trasferitosi in Svizzera in quel periodo per motivi di salute, fu testimone e spettatore di questa ennesima evoluzione in ambito artistico. Ancora in parte legato alla sua formazione accademica, e non del tutto convinto dalla tendenza dadaista, seppe comunque trarne incessanti stimoli, mantenendosi però alla giusta distanza, evitando perdizione ed eccessi che travolsero altri segnandone il declino.

Era sempre più affascinato dall'aspetto legato alla sperimentazione della danza contemporanea. Le danzatrici, emancipate e autrici di se stesse, improvvisando creavano “happening” irripetibili per culture di appartenenza, stili e stati d'animo, moltiplicando i canali comunicativi e toccando corde sottili e profonde della condizione umana.

Fondamentali per Junghanns furono i rapporti con i grandi protagonisti della danza dell'epoca come Alexander Sakharoff e le grandi ballerine Clotilde von Derp e Mary Wigman, sue muse ispiratrici alle quali sono probabilmente dedicati i bozzetti della serie Tanzen.

Attraverso la linea funzionale, Junghanns coglie con precisione espressionistica le forme nello spazio. Leggerezza e sensualità pervadono i corpi nei movimenti. Il tratto, pesante e leggero, evidenzia masse muscolari tese e dense. Le silhouette magre, a volte spigolose, si torcono assecondando un'interpretazione dei brani drammatica e teatrale. Il ritmo si avverte e travolge.

FIGURA FEMMINILE, s.d.
Puntasecca 30x17 cm.

NUDO, s.d.
Puntasecca 20x30,5 cm.

NUDO, (EMMY HENNINGS), s.d.
Puntasecca 25,5x32 cm.

NUDO, STUDIO II, s.d.
Puntasecca 18,5x21 cm,
dettaglio.

“Danzavamo con o senza musica. Danzavamo sui ritmi della poesia e talvolta Rudolf von Laban ci chiedeva di muoverci su parole, frasi, poesiole che dovevamo immaginare noi stessi. Benché quelle sperimentazioni non abbiano condotto – e non potessero condurre – a una forma artistica precisa, esse ci aprirono un’altra parte del ‘paese magico’ e ci aiutarono ad approfondire il nostro vissuto emotivo”.

Mary Wigman

S. Bovin, J. Geissler, J.P. Pastori, L. Weber, S. Zaech,
“La danza in Svizzera”, Pro Elvetica, Switzerland 2001, p. 12

“We danced with or without music. We danced to the rhythms of the poetry and at times Rudolf von Laban asked us to move to words, phrases, little poems that we had to invent for ourselves. Even though these experimentations did not lead – and could not have led – to a precise art form, they opened up for us another part of the ‘magical world’ and helped us deepen our real emotions.”

Mary Wigman

S. Bovin, J. Geissler, J.P. Pastori, L. Weber, S. Zaech,
“La danza in Svizzera”, Pro Elvetica, Switzerland 2001, p. 12

MARY WIGMAN, POSTCARD BY HUGO ERFURTH, DRESDA 1918/19
"Dada global", Kunsthau Zürich und Limmat Verlag 1994, Zürich, p. 276

TANZEN, STUDIO N. 147, s.d.
Carboncino su carta 40x55 cm.

TANZEN, STUDIO N. 24 (Mary Wigman), s.d.
Carboncino su carta 50x60 cm.

TANZEN, STUDIO N. 58, s.d.
Acquarello su carta 50x60 cm.

TANZEN, STUDIO N.83, s.d.
Acquarello su carta 50 x 60 cm.

TANZEN, STUDIO N. 155, s.d.
Carboncino su carta 45x60 cm.

TANZEN, STUDIO N. 95, s.d.
Carboncino su carta 50x60 cm,
dettaglio.

TANZEN, STUDIO N. 112, s.d.
Carboncino su carta 50x60 cm.

TANZEN, STUDIO N. 113, s.d.
Carboncino su carta 50x60 cm.

TANZEN, STUDIO N. 131, s.d.
Carboncino su carta 40x65 cm.

TANZEN, STUDIO N. 153, s.d.
Carboncino su carta 34x45 cm.

REINHOLD RUDOLF JUNGHANNS nasce il 20 settembre 1884 a Zwickau, in Germania. Accademica la sua formazione: studia prima all'Accademia di Dresda (1904-1908) poi a Monaco, dove per anni lavora autonomamente come pittore, acquafortista e calcografo. Diversi viaggi di studio lo portano a visitare il Mare del Nord e il Mare Baltico, la Norvegia e la Danimarca, la Francia (Parigi, Normandia, Bretagna) e l'Italia (Napoli, Roma, Capri, Firenze). Una prima raccolta di acqueforti è realizzata negli anni della gioventù e pubblicata dalla casa editrice Rowohlt. Nel 1912 un'altra raccolta di puntesecche intitolata "Variationen über ein weibliches Thema" (variazioni sul tema femminile) viene pubblicata da Kurt Wolff. I temi di viaggi e dell'universo femminile sono costanti nella sua opera. Tra le sue muse ispiratrici ci sono la modella Emmy Hennings, attrice e moglie del celebrato dadaista Hugo Ball e le ballerine Clotilde Von Derp e Mary Wigman, dalle quali trae ispirazione per dar vita ad una serie di opere sul tema

della danza. Dal 1916 trascorre sette anni in Engadina per curare la polmonite che lo affligge. Intanto continua la sua produzione artistica che lo vede alternarsi tra la pittura, il disegno e le tecniche calcografiche (oltre a quelle pubblicate, esistono cinque raccolte di quaranta fogli ciascuna in fototipia). Al 1919 risalgono sette illustrazioni erotiche in acquaforte delle storie di Paul Verlaine "Les Amies", pubblicate da Carl P. Chryselius a Berlino. Dal 1922 vive a Berna fino al suo trasferimento nel 1930 a Zurigo, dove rimane fino alla sua morte nel 1967. Opere di Reinhold Rudolf Junghanns si trovano in collezioni private e musei a Berna, Brema, Dresda, Flensburg, Gottdorf, Mannheim, Monaco, Stoccarda, Washington D.C., Weimar, Winterthur, Zurigo e Zwickau. Di grande significato sono state per Junghanns le sue amicizie con il pittore e grafico Alfred Kubin, il filosofo Ludwig Klages e il poeta Reiner Maria Rilke, il cui profondo rapporto di amicizia è testimoniato da una raccolta di lettere a lui indirizzate e pubblicate dalla Vereinigung Oltener Bücherfreunde.

REINHOLD RUDOLF JUNGHANNS was born on 20 September 1884 at Zwickau in Germany. He had an academic training, studying first at the Academy of Dresden (1904-1908) and then at Munich, where for some years he worked independently as a painter, etcher and engraver. He travelled widely in the course of his studies, visiting the North Sea and the Baltic, Norway and Denmark, France (Paris, Normandy and Brittany) and Italy (Naples, Rome, Capri and Florence). A first collection of engravings, created in his youth, was published by Rowohlt. In 1912 a second collection of drypoint prints entitled 'Variationen über ein weibliches Thema' (variations on a feminine theme) was published by Kurt Wolff. The themes of travel and the feminine world are constant in his work. Among the muses that inspired him were the model Emmy Hennings, actress and wife of the celebrated Dadaist Hugo Ball, and the dancers Clotilde Von Derp and Mary Wigman, all three of whom inspired him to bring a series of works to life on the theme of dance. From 1916 he spent seven years at Engadina to cure the pneumonia that afflicted him. He nevertheless continued to produce works of art, alternating between painting, drawing and techniques of engraving (besides the published engravings there exist five collections numbering forty sheets, each of them a phototype). Dating from 1919 are seven erotic etchings illustrating Paul Verlaine's stories, Les Amies, published in Berlin by Carl P. Chryselius. From 1922 he lived in Berne until 1930, when he moved to Zurich, where he remained until his death in 1967. Works of Reinhold Rudolf Junghanns are found in private collections and museums in Berne, Bremen, Dresden, Flensburg, Gottdorf, Mannheim, Munich, Stuttgart, Washington D.C., Weimar, Winterthur, Zurich and Zwickau. Junghanns's friendships with the painter and graphic artist Alfred Kubin, the philosopher Ludwig Klages and the poet Reiner Maria Rilke were of great significance to him. His deep rapport with them is demonstrated by a collection of letters addressed to him and published by Vereinigung Oltener Bücherfreunde.

TANZEN, STUDIO N. 62, s.d.
Carboncino su carta 40x60 cm,
dettaglio.

ARTESPRESSIONE

