

Gaudenzio Ragazzi

Gaudenzio.ragazzi@libero.it

Gesture, Dance, Music and Cosmology in Prehistory.

Nine lectures addressed to students of Music, Dance, Arts and Human Sciences disciplines.

In the last few years I paid particular attention to the study of the cognitive premises for a “theory of gesture and of prehistoric dance”. As the object of this research is mainly a body of images, before embarking on the specific field of dance it was a must to acquire the needed iconological competence and to consider the linguistic and anthropological methods which preside over the production of prehistoric images. Archaeological competence also had a crucial role in placing the analyzed images in their precise cultural context and in making it possible to carry out the subsequent work of comparison and search for meaning.

Before looking closely into the prehistoric dance scenes, it was also indispensable to lay the groundwork to face three basic issues:

- 1 - The epistemological issue, which examines our capacity to grasp the meaning of prehistoric art and which value to ascribe to our interpretations.
- 2 - The linguistic issue, which examines the concrete function that prehistoric people attributed not only to the representations of dance, but to the generic act of depicting. In fact, if a dance performed during a ceremony was already – in their belief – able to attain the prearranged objective, for what reasons did prehistoric people want to duplicate that act through a simple image, which, due to its very nature, is apparently unsuited to express the rhythm, the movement, the sound and every other aspect of the archaic ritual?
- 3 - The cosmological issue. The analysis of the language of prehistoric images (among which the dance scenes) allows us to come to a hypothesis on their ultimate sense and to ascribe to them the function of intermediation between man and the Cosmos.

The outcomes of this work program have received support and recognition both in the context of prehistoric art studies (with the participation in International Conventions and the publications on the Bulletin of the Camunian Center of Prehistoric Studies), and in the scientific context (the participation in conventions of Archaeoastronomy and publications in magazines such as “Astronomia”, organ of the Italian Union of Amateur Astronomers), as well as in the proper dance field (besides the publication on “Danza e Ricerca”, online Magazine of the Department of Arts of the University of Bologna, the one on “Music in Art”, Magazine of the New York Research Center for Music Iconography).

A direct consequence of this work has been the making of some lectures, which undoubtedly represent a novelty in the scene of Ethno-dance studies, and more in general for the understanding of visual communication in Prehistory.

Titles of the lectures:

1 – The Anthropological Foundations for the Analysis of Gesture and Prehistoric Dance

Several anthropological, iconographic, linguistic documents make up a fundamental contribution for the formulation of a “theory of the origins of gesture and of prehistoric dance”:

- a – The theories of the body formulated by some 20th century anthropologists (Marcel Jousse, Robert Hertz, Thomas Csordas) which are mainly agreed upon;
- b – The ancient myths of creation, which associate the birth of the universe with the Cosmic Man's dismemberment. The parts of the Universe thus find an equivalent in the parts of the human body;
- c – The analysis of the language of Prehistoric Art, whose structure reveals the original sacred function of art;
- d – The fundamental role that the schematic anthropomorphic image had in the making of most ancient written forms. The lecture intends to analyze part of these documents, which provide a multidisciplinary approach to the study of language.

2- The Body in Prehistory

Abstract. While in the western tradition social communication occurs mostly through the word, in archaic cultures (prehistoric, primitive, folklore) the centre of symbolic irradiation resides in the body. In any society of the past or of the present, the higher the environment's pressure on the individuals, the more intensely the need of conformity tends to express itself through the control of the body (Mary Douglas). The more one goes back in time, the more one gets away from our word-centered culture, and the more one finds that the spiritual dimension finds its highest expression in gestures, while there is a reduction of the dualistic conception of body-soul/body-mind, which has characterized more than two millennia of western culture. The most ancient anthropomorphic images have a symbolic function so relevant that the physical act they represent, the underlying technical act and the magic-religious act turn out to be, for the prehistoric mentality, equivalent (M. Mauss).

3- Sounds of Prehistory. The Origins of Music.

Abstract. The lecture intends to provide a second reading of the “sound” materials found in the European archaeological sites in the last century. Also the iconographic documents which portray scenes of music and dance, have given the scholars important information on the magic-religious function of these arts in Prehistory. The study of the origins of music was carried out along two lines of intervention: 1- investigating the nature of the cognitive structures linked to the rhythm and the sound which humans have possessed unchanged for at least the last 40,000 years; 2 – comparing the archaeological finds with the music tradition of so-called primitive people and with the popular tradition.

4- The Three Fundamental Gestures in Prehistory

Abstract. In the archaic world the imitation in gestures, voices and sounds of the shapes, the movements of living beings and of natural events, is considered the most adequate way to warrant a magic control over the natural environment (M. Jousse). In Prehistory the human being was represented mostly in three gestural positions which recur pretty much unchanged in the iconographic inventories of the cultures of every continent: the gesture of the praying figure (arms upraised), which the priest even today performs during the Christian Mass, is the most ancient way of relating man with the Cosmos; the crossed gesture (outstretched arms parallel to the ground), frequently found on the Camunian steles of the early metal age, expresses an idea of frontalness with respect to the sacred regions; the gesture of the “chthonic” man (arms downwards) expresses the ambivalent relationship that prehistoric people had with the “underworld”, “Mother” earth repository of seeds and of the deceased.

5- The Most Ancient Figurative Evidence of Gesture and Dance

Abstract: the understanding of the most ancient forms of dance is closely tied to the analysis of the artistic languages employed by prehistoric people to convey the fundamental contents of their Knowing. During the whole Paleolithic period the representation of the human world is secondary compared to that of the animal world. It's only from the beginning of the Neolithic (ca. 9,000-3,500 B.C.), when man identifies himself as the actor of his destiny and able to interact with the Cosmos, that the human figure, with its technical and symbolic gestures and its dances, stands out on the horizon of western art.

6- Gesture and Dance from the Neolithic to the Iron Age

The dance modules that still today characterize our popular tradition, as well as the dances of so-called primitive farming people (line dance, circular dance, ritual jump, etc.), find their roots in the bodily expression which was impressed in the shapes of clay statuettes, in the images painted on pottery found in Neolithic sites of the Balkans (7000-4500 B.C.). These archetypes of the western culture, which express the first farmers' certainties and their answers to the new Neolithic way of life, will be reproduced anywhere in the Alpine rock art sites (Valcamonica, Valais, Mt. Bego, etc.), and in Europe.

7- The Sword Dance between Archaeology and Popular Tradition

In protohistory and in the ancient world, armed dance was an important instrument through which the archaic community interacted with the cosmic forces which moved the natural cycle: the negative one for defense and the positive one, which provided for creation and fertility. In the Iron Age the armed dance, as an instrument of interaction with the Cosmic forces, was a moment of the funeral games in honor of the warriors fallen in battle, with the dual objective of honoring for good the memory of the deceased hero and to avert the possible negative influences on the community. Also the armed dances which still today belong to the popular tradition repertoire, can contribute to the retrieval of the original code, of which today's community has lost memory, and to obtain a better understanding of prehistoric dancing manifestations.

8- Food in Prehistory

The Knowledge of food has always accompanied man in every stage of his technological and cultural development. Our knowledge about human nourishment cannot be ascribed only to the field of physiological necessities. The ways that humans employed to obtain and/or produce food are closely connected with the available resources in a given environment, with the hunting and gathering techniques available, with the rules of social interaction and its prohibitions, in general with the traditions of each community. Eating is never just an individual act, but it sends one back to habits, to choices culturally and socially shared. Food not only tells how the individuals of a given community see themselves, but also how they think themselves in relation to one another.

9- "Hopscotch" and Prehistoric Cosmology

"Hopscotch", a game for children widely spread in every European land, keeps a memory which takes us back to the origins of western knowledge. The geometrical elements present in the plan of the game, like the Christian temple, the Etruscan-Italic one, the Hindu or Inca one, are a representation of the Cosmos oriented according to a criterion of division of space on the plane of the horizon. The jumps the kids make from one square to the next allow them to move from one region of the Cosmos to another in order to reach and bring back the pebble, symbol of the human soul. In this game a very

ancient healing ritual is repeated, during which the healer brings back to the owner the soul which was snatched away by a spirit and taken to its place in a region of the Cosmos.

10 – Dance in the Ancient World (work in progress)

11 - Acrobatics in the Ancient World (work in progress)

Gaudenzio Ragazzi's publications on these topics can be downloaded from the site:

<https://independent.academia.edu/GaudenzioRagazzi>

Lecturer: Dr. Gaudenzio Ragazzi

E-mail: gaudenzio.ragazzi@libero.it

Cell. 39+348 8856386

Gesto, Danza, Musica e Cosmologia nella Preistoria.

Nove conferenze rivolte agli studenti del Conservatorio, dei corsi universitari di Storia della danza, Antropologia, Etnologia, Musicologia, dei Licei Artistici, Coreutici, Musicali, Classici, Scientifici, delle Scienze Umane.

Negli ultimi anni ho dedicato una particolare attenzione allo studio delle premesse cognitive per una “teoria del gesto e della danza preistorica”. Poiché l’oggetto di questa ricerca è un principalmente corpus di immagini, prima ancora di entrare nello specifico coreutico è stato indispensabile acquisire la necessaria competenza iconologica e considerare le modalità linguistiche e antropologiche che presiedono alla produzione delle immagini preistoriche. Anche la competenza archeologica ha avuto un ruolo determinante al fine di collocare le immagini analizzate nel loro preciso contesto culturale e rendere in tal modo possibile il successivo lavoro di comparazione e di ricerca del significato.

Prima di entrare nel dettaglio delle scene di danza preistorica, è stato inoltre indispensabile porre le premesse per fornire una risposta a tre questioni fondamentali:

1 - La questione epistemologica, che si interroga sulla nostra possibilità ha di comprendere il significato dell’arte preistorica e determinare quale valore attribuire alle nostre interpretazioni.

2 - La questione linguistica, che si interroga sulla funzione concreta che l’uomo preistorico attribuiva non solo alle rappresentazioni di danza, ma al generico atto di rappresentare. Infatti, se una danza eseguita nel corso di una cerimonia era già – nella credenza – in grado di conseguire l’obiettivo prefissato, quali motivi hanno spinto l’uomo preistorico a duplicare quell’atto mediante una semplice immagine, la quale, per sua stessa natura, risulta apparentemente inadatta ad esprimere il ritmo, il movimento, il suono ed ogni altro aspetto del rituale arcaico?

3- La questione cosmologica. L’analisi del linguaggio delle immagini preistoriche (tra cui le scene di danza) consente di pervenire ad un’ipotesi sul loro senso ultimo e attribuendovi la funzione di intermediazione tra l’uomo e il Cosmo.

I risultati conseguiti da questo programma di lavoro, hanno ricevuto sostegno e riconoscimento sia nel contesto degli studi sull’arte preistorica (con la partecipazione a Convegni Internazionali e le

pubblicazioni sul Bollettino del Centro Camuno di Studi Preistorici), sia nel contesto scientifico (la partecipazione ai convegni di Archeoastronomia e la pubblicazione su riviste come “Astronomia”, organo dell’Unione Astrofili Italiani), sia in quello strettamente coreutico (oltre la pubblicazione su “Danza e Ricerca”, Rivista on Line del Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna, quella su “Music in Art”, Rivista del Research Center for Music Iconography di New York).

Conseguenza diretta di questo lavoro è stata la realizzazione di un certo numero di conferenze-lezioni, che rappresentano un’indubbia novità nel quadro degli studi di Etnocoreutica e più in generale relativi alla comprensione della comunicazione visuale nella Preistoria.

Titoli delle conferenze:

1 – Le basi antropologiche per lo studio del gesto e della danza preistorica

Un certo numero di documenti antropologici, iconografici, linguistici, costituiscono un fondamentale apporto all’elaborazione di una “teoria delle origini del gesto e della danza preistorica”:

a - Le teorie del corpo elaborate da alcuni antropologi del ‘900 (Marcel Jousse, Robert Hertz, Thomas Csordas) intorno alle quali esiste un ampio accordo;

b – Gli antichi miti di creazione, che fanno associare la nascita dell’universo allo smembramento dell’Uomo Cosmico. Le parti dell’Universo trovano così un equivalente nelle parti del corpo umano;

c – L’analisi del linguaggio dell’Arte Preistorica, la cui struttura svela l’originaria funzione sacrale dell’arte;

d – Il ruolo fondamentale che l’immagine schematica dell’antropomorfo ha avuto nella formazione delle più antiche scritture. La lezione si propone di analizzare parte di questi documenti, che forniscono un approccio multidisciplinare allo studio del linguaggio.

2- Il Corpo nella Preistoria

Abstract. Se nella tradizione occidentale la comunicazione sociale avviene in prevalenza mediante atti di parola, nelle culture arcaiche (preistorica, primitiva, folklorica) il centro di irradiazione simbolica risiede nel corpo. In ogni società del passato o del presente, quanto maggiore è la pressione che l’ambiente esercita sui singoli, tanto più intensamente l’esigenza di conformità tende ad esprimersi attraverso il controllo del corpo (Mary Douglas). Più si risale indietro nel tempo, più ci si allontana dalla nostra cultura verbocentrica, e più si scopre che la dimensione spirituale trova nel gesto la sua massima espressione, mentre viene meno la concezione dualistica corpo-anima/corpo-mente che ha caratterizzato oltre due millenni di cultura occidentale. Le più antiche immagini antropomorfe hanno una funzione simbolica talmente rilevante che l’atto fisico rappresentato, l’atto tecnico sottostante e l’atto magico-religioso risultano, per la mentalità preistorica, equivalenti (M. Mauss).

3- Suoni della Preistoria. Le origini della Musica.

Abstract. La lezione si propone di fornire una rilettura dei materiali “sonori” rinvenuti nei siti archeologici europei nell’ultimo secolo. Anche i documenti iconografici che ritraggono scene di musica e danza, hanno fornito agli studiosi importanti informazioni sulla funzione magico-religiosa di queste arti nella Preistoria. Lo studio delle origini della musica è stato condotto su due linee di intervento: 1- indagando la natura delle strutture cognitive connesse al ritmo ed al suono che l’uomo possiede inalterate da almeno 40.000 anni; 2 - confrontando i reperti archeologici con la tradizione musicale dei cosiddetti popoli primitivi e con quella popolare.

4- I tre gesti fondamentali della Preistoria

Abstract. Nel mondo arcaico l'imitazione gestuale, vocale e sonora delle forme, dei movimenti degli esseri viventi e degli eventi naturali, è considerata la modalità più adeguata a garantire un controllo magico sull'ambiente naturale (M. Jousse). Nella Preistoria l'uomo è stato per lo più rappresentato in tre pose gestuali che ricorrono pressochè inalterate nei repertori iconografici delle culture di ogni continente: il gesto dell'adorante (braccia rivolte verso l'alto), che il sacerdote ancora oggi assume nel corso della Messa cristiana, è la più antica modalità di relazione tra l'uomo e il Cosmo; il gesto a croce (braccia parallele al terreno rivolte all'esterno), riscontrato con frequenza sulle stele camune della prima età dei metalli, esprime un'idea di frontalità rispetto alle regioni del sacro; il gesto dell'uomo "ctonio" (braccia rivolte verso il basso) esprime l'ambivalente relazione che l'uomo preistorico ha avuto con il "mondo infero", la terra "Madre" ricettacolo dei semi e dei defunti.

5- Le più antiche testimonianze figurative del gesto e della danza.

Abstract: la comprensione delle più antiche forme di danza è strettamente legata all'analisi dei linguaggi artistici impiegati dall'uomo preistorico per trasmettere i contenuti fondamentali del suo Sapere. Per tutto il periodo paleolitico la rappresentazione del mondo umano è secondaria rispetto a quella del mondo animale. E' solo a partire dall'inizio del Neolitico (circa 9.000-3.500 a.C.), quando l'uomo si individua come attore del suo destino in grado di interagire con il Cosmo, che la figura umana, coi suoi gesti tecnici e simbolici e le sue danze, si profila all'orizzonte dell'arte occidentale.

6- Il gesto e la danza dal Neolitico all'Età del Ferro.

I moduli coreutici che ancora oggi sono caratteristici della nostra tradizione popolare, come anche delle danze dei popoli agricoli cosiddetti primitivi (danza in linea, danza circolare, salto rituale ecc.), trovano le loro radici nell'espressione corporea che è stata impressa nelle forme delle statuette in creta, nelle immagini dipinte sulla ceramica rinvenuta nei siti neolitici della regione balcanica (7000-4500 a.C.) Questi archetipi della cultura occidentale, che sono espressione delle certezze e delle risposte dei primi agricoltori rispetto al nuovo modello di vita neolitico, verranno riprodotti ovunque nei siti di arte rupestre alpini (Valcamonica, Vallese, Monte Bego ecc.), ed europei

7- La danza armata tra archeologia e tradizione popolare

Nella protostoria e nel mondo antico la danza armata è stata un importante strumento tramite il quale la comunità arcaica interagiva con le forze cosmiche che muovevano il ciclo naturale: quella negativa di difesa e quella positiva, che provvedeva alla creazione e alla fertilità. Nell'età del ferro la danza armata, in quanto strumento di interazione con le forze del Cosmo, era un momento dei giochi funebri in onore degli guerrieri caduti in battaglia, con il duplice obiettivo di onorare in perpetuo la memoria dell'eroe defunto e di scongiurare gli eventuali influssi negativi sulla comunità. Anche le danze armate che ancora oggi fanno parte del repertorio della tradizione popolare, possono contribuire al recupero del codice originario, di cui la comunità odierna ha perso memoria, ed a conseguire una migliore comprensione delle manifestazioni coreutiche della preistoria.

8- Il cibo nella Preistoria

Quello relativo al cibo è un Sapere che ha accompagnato l'uomo in ogni fase del suo sviluppo tecnologico e culturale. Le nostre conoscenze intorno all'alimentazione umana non sono riconducibili esclusivamente all'ambito delle esigenze fisiologiche. I modi impiegati dall'uomo per procurarsi e/o produrre il cibo sono in stretta relazione con le risorse disponibili in un dato ambiente, con le tecniche di caccia e raccolta disponibili, con le regole di interazione sociale ed i suoi divieti, in generale con

le tradizioni di ogni comunità. Mangiare non è mai solo un atto individuale, ma rimanda ad abitudini, a scelte condivise culturalmente e socialmente. Non solo il cibo racconta come gli individui di una data comunità vedono se stessi, ma anche come essi pensano se stessi in relazione all'altro.

9- Il “Gioco del Mondo” e la cosmologia preistorica.

Nel “Gioco del Mondo”, un gioco per bambini ampiamente diffuso in ogni terra europea, è conservata una memoria che ci riconduce alle origini del sapere occidentale. Gli elementi geometrici presenti nel tracciato del gioco, come il tempio cristiano, quello etrusco-italico, quello indù o inca, sono una rappresentazione del Cosmo orientato secondo un criterio di divisione dello spazio sul piano dell'orizzonte. I salti che i bambini compiono da un riquadro all'altro consentono loro di spostarsi da una regione del Cosmo all'altra al fine di raggiungere e riportare indietro il sassolino, simbolo dell'anima umana. Nel gioco viene ripetuto un antichissimo rituale di guarigione nel corso del quale il guaritore riporta al suo possessore l'anima che è stata rapita da uno spirito e condotta nella sua sede in una regione del Cosmo.

10 - La danza nel mondo antico (in preparazione).

11 - L'acrobazia nel mondo antico (in preparazione)

Le pubblicazioni di Gaudenzio Ragazzi sugli argomenti trattati possono essere scaricate dal sito:
<https://independent.academia.edu/GaudenzioRagazzi>

Relatore: Dr. Gaudenzio Ragazzi

Mail: gaudenzio.ragazzi@libero.it

Cell. 348 8856386