

SCHEDA DOTTORATO

Caterina Toschi

Dottorando di ricerca in Lingue, Letterature e Culture Compare, I Miti fondatori dell'Europa nelle Arti e nella Letteratura
(ciclo XXVI)

Tutor: Prof.ssa Maria Grazia Messina

E-mail: caterinatoschi@virgilio.it

Titolo della tesi:

La composizione come montaggio: il contributo futurista

Descrizione del progetto di ricerca:

La ricerca nasce con il proposito di dimostrare come la scoperta del momento dialettico delle forme, racchiusa nel procedimento del montaggio, trovi una premessa storica nelle opere del movimento futurista, in particolare nel parolibberismo marinettiano, che cercheremo di illustrare come prefigurativo del fotomontaggio. Tradizionalmente inteso come momento "misologico" della creazione letteraria, cogliendone quindi solo l'aspetto decostruttivo, il parolibberismo verrà riesaminato in una nuova prospettiva, che individui nella "distruzione" della logica sequenziale del discorso l'origine della costruzione di un nuovo senso conferito alla creazione linguistica. A inizio Novecento il carattere di "composizione come montaggio" divenne specifico di molti movimenti, che condivisero la scoperta di un principio di organizzazione dell'opera fondato sull'interruzione dell'unità classica di tempo/spazio/azione, ma che differirono nell'interpretazione della relazione sussistente fra i frammenti. Avanguardie come il cubismo e il futurismo russo ne rivendicarono l'aspetto formale, secondo un percorso centrato sul rapporto compositivo tra fatture e testure dell'opera, distanziandosi progressivamente dal referente nel reale, e quindi rivendicando un'autonomia della forma che troverà il proprio apice nell'astrattismo e nel suprematismo. Il futurismo, invece, propose un ritorno alla materia, in senso bergsoniano, intesa come insieme delle immagini percepibili, e interpretò l'opera come formalizzazione delle nuove modalità percettive, proprie della rivoluzione antropologica vissuta dall'uomo moderno, a seguito delle innovazioni apportate dalla macchina e dalle nuove scoperte scientifiche. In tale luce verrà affrontato il parolibberismo, come prefigurazione del fotomontaggio nella scoperta di una dimensione espositiva del testo sul dispositivo pagina, la cui "multiforme prospettiva emozionale" anticipò la modernità semiologica tipica della nuova estetica meccanizzata con la quale condivise due aspetti: la compenetrazione e il simultaneismo spazio-temporale da un lato; la fruizione intuitiva, e quindi non speculativa, dall'altro.

Formazione:

Ottobre 2010 (in corso)

Dottorato internazionale di ricerca in Storia dell'Arte Contemporanea intitolato *Miti fondatori dell'Europa nelle Arti e nella Letteratura* delle Università di Parigi (Paris IV Sorbonne), Firenze e Bonn.
Soggetto di ricerca: La composizione come montaggio nelle Avanguardie storiche.

Tutor: Prof.ssa Maria Grazia Messina

Novembre 2010

Tesi Specialistica in Storia dell'Arte Contemporanea presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Firenze.

Votazione 110/110 e lode.

Titolo della tesi: *Arte e politica nel Novecento: il contributo futurista*. Relatore: Prof.ssa Maria Grazia Messina

Febbraio 2008

Tesi Triennale in Storia dell'Arte Moderna presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Firenze.

Votazione 110/110 e lode.

Titolo della tesi: *La Gerusalemme Celeste di Leone X nell'iconologia della Cappella del Papa di Santa Maria Novella*. Relatore: Prof. Lorenzo Gnocchi

Luglio 2004

Maturità Classica presso il Liceo Classico Michelangiolo di Firenze.

Votazione: 100/100.

Esperienze didattiche e di ricerca:

Settembre 2012 (in corso)

Lavora come assistente di Beatrice Monti della Corte (Galleria l'Ariete, Milano) presso la Santa Maddalena Foundation, come responsabile dell'archivio storico e della collezione Monti della Corte, nonché come organizzatrice del Premio Letterario Internazionale Gregor Von Rezzori.

Agosto – settembre 2012

Borsista, in rappresentanza dell'Italia, presso il Getty Research Institute (GRI) di Los Angeles, CA, in occasione della Getty Summer Research Academy 2012. Ricerca nelle Special Collections.

Aprile 2012

Ecole de Printemps 2012 (Réseau International de Formation à l'Histoire de l'Art), intitolata *Arts et Savoirs* organizzata a Parigi.

Gennaio – giugno 2012

Ricerca per la tesi dottorale presso la Bibliothèque Kandinsky e la Bibliothèque de l'INHA di Parigi.

Ottobre – dicembre 2011

Ricerca per la tesi dottorale presso la Kunstbibliothek e la Staatsbibliothek di Berlino.

Febbraio – giugno 2011

Ricerca per la tesi dottorale presso la Bibliothèque Kandinsky e la Bibliothèque de l'INHA di Parigi.

Gennaio 2007 – gennaio 2008

Ricerca per la tesi triennale presso il Convento di Santa Maria Novella a Firenze, nei locali chiusi al pubblico sede della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri.

Pubblicazioni:

Stati d'animo e di luce, "CUCO – Cultura Commestibile", n.17, febbraio 2013

Il Castello di Ama: l'arte creata dalla sua scena, "Senzacornice", n. 3, maggio-luglio 2012

Atlas. Il canone del Novecento, "Senzacornice", n. 2, febbraio-aprile 2012.

Il quadro fuori dal quadro: Le drame du cadre nelle Avanguardie di inizio Novecento, "Senzacornice", n.1, novembre-gennaio 2011-2012.

La riproducibilità tecnica dell'opera d'arte futurista: un problema estetico e politico, "Semicerchio", XLII, 2010/1, "Altri Futurismi", pp. 52-55.

Convegni e seminari. Partecipazione e organizzazione:

Novembre 2011: Atelier della Scuola di Dottorato trinazionale Paris IV Sorbonne, Bonn, Firenze intitolato *Miti fondatori dell'Europa nelle Arti e nella Letteratura*. Titolo dell'intervento: *La composizione come montaggio: dal Futurismo a Bataille*.

Aprile 2012: Intervento in veste di *Répondant* in occasione della XXème Edition de l'Ecole de Printemps 2012 (Réseau International de Formation à l'Histoire de l'Art), intitolata *Arts et Savoirs*, presso l'Institut National de l'Histoire de l'Art di Parigi.

Agosto 2012: Seminario di apertura della 2012 Summer Research Academy presso il Getty Research Institute di Los Angeles. Titolo dell'intervento: *The composition as montage in the Historical Avant-Garde*.

Settembre 2012: Seminario di chiusura della 2012 Summer Research Academy presso il Getty Research Institute di Los Angeles. Titolo dell'intervento: *The iconic value of the word: the role of Filippo Tommaso Marinetti*.

Associazioni ad organizzazioni scientifiche:

Novembre 2011 (in corso)

Senzacornice - Rivista online di arte contemporanea e critica.

Ideazione (in collaborazione con Alessandra Acocella) del progetto editoriale *Senzacornice - Rivista online di arte contemporanea e critica*. Editing della medesima, scrittura di contributi critici relativi alla storia e alla critica d'arte contemporanea. Gestione e organizzazione delle iniziative dell'Associazione Culturale omonima da lei fondata insieme ad Alessandra Acocella nell'ottobre 2011.

<http://www.senzacornice.org/>

Caterina Toschi

International Ph. D. in Language, Literature and Comparative Culture at the Universities of Paris (Paris IV Sorbonne), Florence and Bonn (cycle XXVI)

Course of studies: *I miti fondatori dell'Europa nelle arti e nella letteratura*

Research Subject: *The composition as montage: the futurist contribution*

Tutor: Prof. Maria Grazia Messina

E-mail: caterinatoschi@virgilio.it

Ph.D. Dissertation

The research has been developed with the purpose of demonstrating how the discovery of the dialectic moment of forms, enclosed in the process of the montage, finds an important historical premise in the works of the futurist movement, in particular in Marinetti's *Paroliberismo*, that I'm trying to demonstrate it was an anticipation of photomontage. Traditionally interpreted as a "misologist" moment of literary creation, and therefore catching only on its deconstructive aspect, *Paroliberismo* is re-examined here under a new perspective. This focuses inside the destruction of the sequential logic of the speech the origin of the construction of a new sense conferred to the linguistic creation. At the beginning of the 20th century, many artistic movements shared the common idea of a composition as a result of a montage. They shared the break in the composition of the classical unity of time/space/action, however without sharing the way of interpreting the relationship among the fragments. Futurism proposed a return to the material/physical/sensitive dimension of art, in a "Bergsonian" sense, and interpreted the work as a formalization of the new way of perceiving reality, typical of the anthropological revolution of modern man, brought about by new sciences and technologies, and by new forms of production and social organizations. From this point of view, I want to analyze Marinetti's *Paroliberismo* as a prefiguration of Dadaist photomontage, anticipating the semiological modernity of this new mechanized aesthetics.

Paroliberismo and Photomontage shared two aspects:

- 1) the interpenetration and simultaneous representation of signs.
- 2) the artwork's fruition based on intuition, and not on speculation.

The specificity of the montage is in the dialectical dialogue between forms that constitute/compose it, and therefore in the "type" of relationship between them. I started from the influence of Futurism on Berlin Dada, the cradle of political montage, through the mediation of Raoul Hausmann, and his literary and graphic production between 1916 and 1923. I alighted on the reconstruction of the historical exhibition dedicated to photomontage, held at the Staatliche Kunstbibliothek of Berlin, between April 25th and May 31st, 1931, entitled *Fotomontage*. Departing from the programmatic declarations of the catalogue I tried to trace the "embryonic forms" of such medium in the years before the First world war: above all I focused on Hausmann's reflection, who described the montage as an evolution of what Futurism had reached. The Dadaist photomontage inherited the fragmentary composition of *parolibera* work, characterized by an explosion of words on the page; then it began to think about the precise combination of two images, for a critical engagement of the viewer/spectator, giving strong significance and political impact to the composition.

The aptitude to mount multiple images, choosing the precise combination of fragments, was the result of a long process in which the montage matured its formal principles and techniques. The purpose of my work is to find its embryonic forms: I'll try to understand how it was created within the avant-garde movements, analysing the passage from literature to figurative art, from a text thought for its visual quality (as Marinetti's free verse and Hausmann's phonetic poem) to a photomontage, a hybrid of words and images. The comparison between Filippo Tommaso Marinetti, the inventor of a new typographic composition in literature, and Raoul Hausmann, the inventor of photomontage (with John Heartfield and George Grosz), could be interpreted as an important example of "encounter" between literature and art, between word and picture.

Methodologically, my research focuses on two main points:

- 1) How Hausmann's poetry identified as a reference model Marinetti's innovations in literature and typography
- 2) How the photomontage was influenced by the Dadaist poem

Education:

2011 - present:

Studying for an International Ph. D. in Language, Literature and Comparative Culture at the Universities of Paris (Paris IV Sorbonne), Florence and Bonn.

Course of studies: *I miti fondatori europei nelle arti e nella letteratura*

Research Subject: *The composition as montage: the futurist contribution*

Tutor: Prof. Maria Grazia Messina

November 2010:

Graduation thesis in History of Contemporary Art entitled *Art and Politics in the 20th Century: the futurist contribution*

Thesis Director: Prof. Maria Grazia Messina

Degree Mark: 110/110 cum laude.

February 2008:

Bachelor's Degree in History of Modern Art, with a thesis entitled *The Leone X's Heavenly Jerusalem in the iconology of the Pope's Chapel in Santa Maria Novella*

Thesis Director: Prof. Lorenzo Gnocchi

Degree Mark: 110/110 cum laude.

July 2004:

Baccalaureat, Liceo Classico Michelangiolo of Florence: High School leaving qualification

Final Mark: 100/100

Research experiences:

September 2012 - present

Assistant of Beatrice Monti della Corte (Galleria l'Ariete, Milano) at the Santa Maddalena Foundation, supervisor of the historical archive and of the collection Monti della Corte, organiser of the International Literary Prize Gregor Von Rezzori.

August - September 2012

Scholar in Residence at the Getty Research Institute (GRI) of Los Angeles for the 2012 Getty Summer Research Academy. Research in the Special Collections for two months.

April 2012

Ecole de Printemps 2012 (Réseau International de Formation à l'Histoire de l'Art), entitled *Arts et Savoirs* organized in Paris.

January - June 2012

Research for the Ph.D. thesis in the Bibliothèque Kandinsky and in the Bibliothèque de l'INHA of Paris.

October - December 2011

Research for the Ph.D. thesis in the Kunstbibliothek and in the Staatsbibliothek of Berlin.

February - June 2011

Research for the Ph.D. thesis in the Bibliothèque Kandinsky and in the Bibliothèque de l'INHA of Paris.

January 2007 – January 2008

Research for the Bachelor's Degree in the Convent of Santa Maria Novella in Florence

Publications:

Stati d'animo e di luce, "CUCO – Cultura Commestibile", n.17, February 2013

Il Castello di Ama: l'arte creata dalla sua scena, "Senzacornice", n. 3, May-July 2012

Atlas. Il canone del Novecento, "Senzacornice", n. 2, February-April 2012.

Il quadro fuori dal quadro: Le drame du cadre nelle Avanguardie di inizio Novecento, "Senzacornice", n.1, November-January 2011-2012.

La riproducibilità tecnica dell'opera d'arte futurista: un problema estetico e politico, "Semicerchio", XLII, 2010/1, "Altri Futurismi", pp. 52-55.

Conferences and seminars:

November 2011:

Atelier of the International Ph.D. School of Paris IV Sorbonne, Bonn and Florence entitled *Miti fondatori dell'Europa nelle Arti e nella Letteratura*. Title of the presentation: *The composition as montage: from Futurism to Bataille*

April 2012:

Répondant at the XXème Edition de l'Ecole de Printemps 2012 (Réseau International de Formation à l'Histoire de l'Art), entitled *Arts et Savoirs*, at the Institut National de l'Histoire de l'Art of Paris.

August 2012:

Opening seminary of the 2012 Summer Research Academy at the Getty Research Institute of Los Angeles. Title of the presentation: *The composition as montage in the Historical Avant-Garde*.

September 2012:

Closing seminary of the 2012 Summer Research Academy at the Getty Research Institute of Los Angeles. Title of the presentation: *The iconic value of the word: the role of Filippo Tommaso Marinetti*.

Association and scientific organisation:

November 2011 - present

Senzacornice – Contemporary Art Magazine Online

Co – founder (with Alessandra Acocella) of the Cultural Association Senzacornice and of the contemporary art magazine online *Senzacornice* (ISSN 2281-3330).

Editor at *Senzacornice – Contemporary Art Magazine Online*

<http://www.senzacornice.org/>