

Nella foto di Man Ray, da sinistra a destra: Ady Fidelin, Marie Cuttol e suo marito, Man Ray, Picasso e Dora Maar sui gradini di un parco nell'estate del 1936

GIUSEPPE MONTESANO

La regina surrealista

L'arte di Dora Maar, che viaggiò nell'incoscio senza scafandro

IL FOTOGRAFO PIÙ SURREALISTA? NON SI CHIAMA MAN RAY, SI CHIAMA DORA MAAR. E NON SONO ESAGERAZIONI FATTE PER «ÉPATER LE LECTEUR»: se qualcuno andrà a farsi una passeggiata a Palazzo Fortuny a Venezia a vedere la mostra di Dora Maar aperta fino a luglio, o se farà una passeggiata in libreria per procurarsi il catalogo che Skira dedica alla mostra, e che si intitola *Dora Maar. Nonostante Picasso*, curato da Victoria Combalia, potrà giudicare da solo. Lei si chiamava in realtà Henriette Theodora Markovitch, ed era nata da Joseph Markovitch, figlio di una domestica e di un padre di origine ignota, che forse era l'uomo dove la domestica era stata a servizio: ma il padre di Dora, che aveva sposato Julie Voisin, nonostante fosse figlio di una domestica, divenne un architetto importante, costruì molto in Argentina e accumulò una discreta fortuna.

E lei? Lei studiò pittura, poi passò alla fotografia, conobbe Cartier-Bresson, Man Ray, Brassai, Eluard, Buñuel, l'ambiente di Montparnasse anni Trenta: e soprattutto scattò una serie di fotografie memorabili. Una di esse è una fotografia di moda, a dimostrazione di quanta *finesse* si sia perduta dagli anni Trenta a oggi: la foto raffigura una barchetta sulle onde, ma le onde, a guardarle meglio, sono capelli: l'effetto è stupefacente e *volage*, bellissimo, come nelle sorprese di alcuni collages di Max Ernst. E negli stessi anni Trenta compaiono il fotocolage *29, rue d'Astorg*, mirabile precorrimiento del miglior Contemporaneo e imparentato con Max Ernst; compare la teneramente erotica e incantata foto di una mano-conchiglia, morbidamente in attesa di una rivelazione: è *Sans titre*, e compaiono tre capolavori: *Vieille femme et enfant* detta anche *Le Pisseur*, *Le Simulateur*, e *Sans titre* detta anche *Onirique*. *Vieille femme et enfant* raffigura un bambino che fa pipì, di spalle, vicino alla gonna di una donna anziana, allungando il pavimento di un salone elegante con una informe e immensa materia acquosa: la fotografia sembra davvero il più superbo commento a un celebre passo di Freud sui sogni, ma in una maniera che è altamente inquietante se e estremamente poetica; *Le Simulateur* è invece un gioco di curve e deformazioni ottiche in cui un bambino coi calzoncini corti si piega come se piegandosi riuscisse a far piegare i muri intorno a lui: o forse sono i muri che piegandosi come in sogno piegano il bambino; e c'è poi *Onirique*: in una sala quasi da castello di un romanzo gotico, di quelli che piacevano ad Artaud e a Breton, c'è sul fondo una goffissima statua che in realtà è una modella di carne vestita da statua: in primo piano un adolescente dall'aria impenetrabilmente perversa tiene stretto un altro adolescente piegato sulla sua spalla, a testa in giù: la testa è un perfetto Francis Bacon in anticipo, chiusa in un grido non mostrato che la imbavaglia: un grande fotografo come Man Ray non ha mai sfiorato la potenza surreale di queste immagini. Ma la Maar era capace di portare il surreale nella moda e di praticare il surreale alla Magritte senza trascurare altre visioni: i ritratti della figlia di Breton, Aube; della moglie del poeta Eluard, Nusch; e quello di Leonor Fini, di Jean Cocteau, di Jean-Louis Barrault. E le foto di strada: di mendicanti, ciechi, poveri, foto che sembrano precorrere pose e maniere di fotografi successivi, ma con una capacità di estendere e differenziare lo sguardo-scatto che a tratti sembra dittantesca nel suo continuo variare ma che a

Omaggio a Venezia alla donna che surclassò Ray e Matisse. Non solo «amante di Picasso» ma un'artista di rivelazioni sorprendenti che vedeva solo l'onirica bellezza

guardare meglio si rivela semplicemente polimorfa: attenta all'umano, con quel desiderio di verità che non diventa mai crudele e si manifesterà in Dora anche nella lotta pratica contro la povertà e nell'impegno politico comunista. E ancora le foto di studi e opere di artisti: di Giacometti, e naturalmente di Picasso, che fu amante della Maar per qualche travolgente anno e poi la lasciò in malo modo: con le foto del ritratto di Picasso intensissimo con gli occhi neri che bucano la carta o in costume da bagno con il cranio di mucca sulla testa, e le foto dei vari stadi di *Guernica*.

Poi la Maar fu rinchiusa in una clinica per malattie mentali, dove ebbe crisi mistiche, crisi d'amore tradito, ritornò a dipingere, ritornò a ritoccare i suoi negativi degli anni Trenta, e dove, soprattutto, nascose e tenne al riparo un'interiorità scorticata: e in clinica, o se si vuole manicomio, morì a novant'anni, nel 1997, tra necrologi che ne facevano solo l'amante di Picasso, la tradita da Picasso e la scema del villaggio artistico. Noi pre-

feriamo dimenticare Picasso, almeno per questa volta, e lasciare che sia lei a salire sulla scena, la Dora Maar grande fotografa, la Dora Maar artista: la Dora che forse viaggiò troppo nell'incoscio senza scafandro, la Dora che troppo visse non volendo vedere se non l'onirica bellezza delle rivelazioni sorprendenti, la Dora che, nonostante Picasso e nonostante tutto, riuscì a portare a compimento, in un pugno di scatti e in pochissimi anni, quello che molti non portano a compimento in una vita intera: vedere con occhi diversi.

DORA MAAR
Nonostante Picasso
A cura di Victoria Combalia
Venezia
Palazzo Fortuny
Fino al 14 luglio
Catalogo Skira/Fondazione
Musei Civici di Venezia
pp.144, euro 37,00

Dora Maar, «Le Simulateur», 1936; a destra Man Ray, «Portrait de Dora Maar (solarisation)», 1936

