

M
B
L
A

SUR LES TRACES DES UTOPIES DE MONTE VERITÀ

En réponse aux scénarios dystopiques auxquels est confrontée notre société contemporaine, le MBAL choisit de célébrer l'utopie à travers l'héritage du mythique Monte Verità, berceau helvète d'avant-gardes, vénéré dans le monde entier. Cette oasis magnétique, située au Tessin sur la colline de Monescia, accueille au tournant du 20ème siècle la première colonie alternative, naturiste, féministe et végétarienne, précurseur des mouvements de contre-culture qui suivront, et voit défiler au fil des ans une succession d'anarchistes, de penseur·euse·x·s et d'artistes. Consacrée par l'exposition du visionnaire Harald Szeemann, *Monte Verità. Le mammelle della verità* (1978), la colline est encore aujourd'hui un lieu de pèlerinage qui éveille, illumine et console.

Mais que reste-t-il de ces utopies qui ont gravité autour de ce « triangle des Bermudes de l'esprit » ? Créée en collaboration avec la Fondazione Monte Verità, l'exposition *la scia del monte (la trace du mont) ou les utopistes magnétiques* invite 26 artistes contemporain·e·x·s, dont les créations ont été inspirées par le Monte Verità et son aura environnante, à entrer en résonance avec le génie du lieu et ses figures féminines. Le parcours propose un dialogue éclectique et captivant entre nature, art et esprit, interrogeant la notion de « réforme de la vie » souhaitée par les précurseurs. Explorant tous les médiums et techniques, de l'art vidéo à l'intelligence artificielle en passant par l'installation, la sculpture, la peinture, la photographie, la gravure, le son ou le tissu, l'exposition souligne en creux l'importance du territoire helvète comme terre d'accueil des esprits libres et iconoclastes.

Federica Chiocchetti, directrice du MBAL et Nicoletta Mongini, directrice culture de la Fondazione Monte Verità

M B L A

GENIUS LOCI

Empruntant à l'antiquité romaine le concept du « *genius loci* », esprit surnaturel habitant un endroit ou une personne, l'exposition explore la possibilité de ce « génie du lieu » à Monte Verità qui, comme une force magnétique, transmet et active ses souvenirs de liberté, de création et d'anticonformisme à ses visiteur·euse·x·s. Les 26 artistes contemporain·e·x·s invité.e.x.s ont dialogués avec la colline, ses esprits ou ses figures historiques. Dans leurs témoignages, l'aura de la Monescia semble toujours active.

Tou·stes questionnent, comme l'avait fait les fondateur·ice·x·s, les valeurs de la société contemporaine. Les œuvres présentées revendiquent la marque d'une utopie passée ou future : celle de la célébration de la nature, de la digitalisation du monde, du pouvoir de l'esthétique des formes, du corps réveillé par la danse, de l'esprit éclairé par la méditation, du féminisme et du pouvoir des sorcières, de l'ironie et de l'humour, de la poésie sonore.

L'aura féminine de la colline à travers les âges plane sur l'ensemble de l'exposition, souhait de ses commissaires, Federica Chiocchetti et Nicoleta Mongini. Distillé dans les différentes salles du musée et à travers un mur de 16 portraits historiques, un hommage particulier aux artistes femmes de Monte Verità sert de fil rouge au parcours. Ces figures qui ont inspiré certaines des œuvres et scénographies présentées, mettent en lumière l'importance du féminisme et de l'idée de matriarcat dans cet héritage, souvent ignoré dans l'histoire.

Quatre des portraits des femmes historiques de Monte Verità. De gauche à droite : Isadora Duncan, danseuse, Ida Hofmann et Lotte Hattemer, deux des fondatrices de la colonie Monte Verità, et Olga Fröbe-Kapteyn, fondatrice du cercle Eranos. © Fondazione Monte Verità, Fondo Harald Szeemann

M B L A

PLONGÉE HISTORIQUE

Le parcours débute par une plongée dans l'histoire de Monte Verità à travers une frise historique, visuelle et graphique, conçue par le designer Nicolas Polli. Elle retrace le riche destin de la colline du Tessin, dévoilant ses personnages et créations phares, de ses origines anarchistes qui débutent en 1869 avec l'arrivée de Bakounine à Locarno, à la création de la coopérative « vegetabiliana » Monte Verità en 1899, jusqu'au rachat du lieu par l'hédoniste baron Eduard von der Heydt en 1926, qui transforme la communauté artistique en un lieu de villégiature plus luxueux et un peu plus élitiste, mais toujours pôle d'attraction pour les intellectuel·le·x·s de toute l'Europe. Au décès du baron, le Tessin devient propriétaire de la colline. En 1978, l'exposition *Monte Verità. Le mammelle della verità*, conçue par le curateur visionnaire Harald Szeemann, marque la renaissance de Monte Verità. « Œuvre d'art totale », elle place la colline utopique sur la scène artistique internationale. En 1989, le Tessin donne la gestion du lieu à la Fondazione Monte Verità.

Groupe de danseuses à Monte Verità. © Fondazione Monte Verità, Fondo Harald Szeemann, Fondazione Suzanne Perrotet

Ces dernières années, un programme de résidences d'artistes a été inauguré, dont quelques réalisations sont présentées en regard de cette traversée du temps. La vidéo de l'artiste **Elena Muresu** en résidence à Monte Verità en 2023 invitée par le Museo d'Arte Provincia di Nuoro (MAN), une maquette et des dessins préparatoires de la mosaïque *L'arcobaleno di Chiara*, œuvre

M L B A

iconique et permanente des jardins de Monte Verità, conçue par Oppy De Bernardo en 2003, et le néon du duo **Filippo Filliger & Dorothee Thébert**, fragment d'une scénographie, témoignent de la dynamique ininterrompue de Monte Verità.

La joie de la liberté. © Fondazione Monte Verità, Fondo Harald Szeemann

La vidéo de l'artiste suisse **Una Szeemann**, *Montewood Hollyverità*, clôt de façon magistrale ce chapitre sur la destinée de la communauté. Dans ce film de 26 minutes, drôle et ironique, elle retrace l'histoire de Monte Verità en mêlant un récit classique illustré d'images d'archives à des séquences de fiction jouées par des comédien·ne·x·s spéciales, comme les artistes Lawrence Weiner et Paul McCarthy, dans une esthétique hollywoodienne criarde des années 1980.

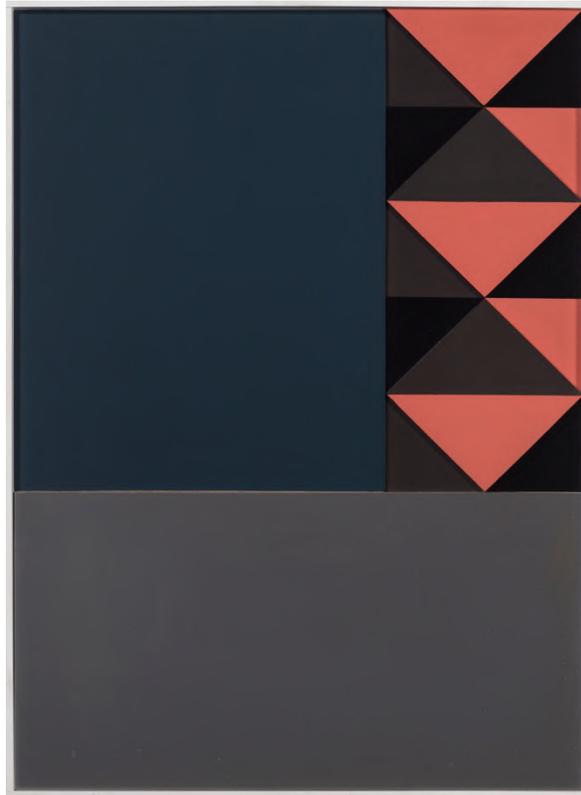

Una Szeemann, *Montewood Hollyverità*, 2002, capture vidéo. Courtesy : Una Szeemann

M
L
B
A

LES FORMES DE LA NATURE

Au premier étage, l'œuvre hommage de **Jean Arp** à **Sophie Taeuber**, *Composition verticale-horizontale à triangles réciproques*, rappelle au présent cette artiste pluridisciplinaire. Peintre, sculptrice et danseuse, elle rejoint la communauté en 1916 pour suivre les cours de l'« école des arts du mouvement » de Rudolf von Laban avec son amie, la danseuse, Mary Wigman.

Jean Arp da Sophie Taeuber-Arp, *Composition verticale-horizontale à triangles réciproques*, [s.d.]. © Collezione Città di Locarno. Photo : Roberto Pellegrini

Parcourant le territoire, l'artiste tessinois **Luca Mengoni** s'est laissé happer par les vibrations des montagnes. Sa série, *Céleste*, composée de six gravures (cinq héliogravures et une pointe sèche), propose des visions inexplorées des hauteurs minérales, adoptant des angles de vues inédits. Le titre fait allusion aux danseurs·euse·x·s de Monte Verità, en particulier à Sophie Taeuber, à qui la série est idéalement dédiée, et renvoie à la phrase d'Hans Richter « Si l'Odéon était notre quartier général terrestre, l'école de danse Laban était notre quartier général céleste ». Il complète son propos avec une installation au sol composée d'un parterre de céramiques en forme de poing serrant une motte de terre, comme une invitation à ne pas se conformer, inspirée par l'anarchisme de Kropotkin. La communion entre la nature, l'histoire et l'architecture porte aussi l'intention des

M L B A

photographies de **Giaime Meloni**, résident à Monte Verità en 2023 en collaboration avec le MAN, pour qui « ces lieux servent de portails vers des expériences uniques, comblant le fossé entre la nature et la culture ».

Giaime Meloni, *Hotel Monte Verità #0250*, 2023. © Giaime Meloni

Giaime Meloni, *Hotel Monte Verità #0256_8*, 2023. © Giaime Meloni

La suisseuse **Lisa Lurati** interroge la mémoire avec une tapisserie grand format qui évoque les rituels primitifs célébrant le printemps à venir, juxtaposant des éléments naturels et imaginaires. Son installation d'éléments en spirale évoque *curupira*, gardien entre les forces naturelles et humaines.

M L B A

Être au présent est l'objet des recherches de **Maya Hottarek**, qui explore la méditation et les liens entre la conscience personnelle et collective à travers la cyanotypie. Réalisées pendant sa résidence en 2023 en collaboration avec le MAN, ses œuvres imprimées sur lin et coton recyclé sur lesquels sont apposés des éléments chamaniques comme le « palo santo » (bois sacré d'Amérique du Sud), ou des objets trouvés aux alentours de Monte Verità, se transforment en un « patchwork de coexistence », comme un autel qui nous invite à être ici et maintenant.

Maya Hottarek, *OGGI 2*. 2023. Courtesy : Maya Hottarek

En montant l'escalier, l'installation vidéo des suisses **Johanna Gschwend** et **Moritz Hossli** a été réalisée à Monte Verità en 2019 pendant la pandémie. Le dispositif filmique et sonore met en scène le site, vide de toute présence humaine. Dévoilant l'architecture épurée et linéaire immergée dans une nature enfin incontrôlée et triomphante, les deux jouent une hypothétique partie de tennis sur ce terrain déserté. Le jeu rythmique de la lumière et du son de la balle de tennis donne forme à cette rencontre entre l'artifice et la nature qui, pour quelques mois, redevient la maîtresse de la colline. L'atmosphère magique et poétique de ce temps suspendu agit comme une respiration libératrice et bienfaisante.

M L B A

FOLIE ET LIBERTÉ

Le parcours se poursuit par un dialogue intergénérationnel entre plusieurs artistes femmes qui, réunies par leur destin d'émancipation, célèbrent la liberté, la sensualité des corps, la prise de pouvoir. Les *Vergini folli* (*Vierges folles*) de **Marianne Werefkin**, peintre expressionniste russe proche de Vassily Kandinsky, figure de l'avant-garde des années 1920 et personnage d'importance de Monte Verità qui aida au rachat de la colline par le baron Eduard von der Heydt en 1926, dialoguent avec la réflexion sur le corps et sa libération du collectif **Fattucchiere** (Marta Margnetti & Giada Olivotto) qui présente une installation cherchant à reconstruire une réalité exquise, envisagée comme un royaume peuplé de rêves, de corps iridescents, de parfums puissants et de beautés artificielles.

Marianne Werefkin, *Le vergini folli*, 1921. © Fondazione Marianne Werefkin, Museo Comunale d'Arte Moderna, Ascona

Fattucchiere, *Cuore mangiato, guscio di fiore*, 2023. © Photo : Anna Maysuk
Courtesy : Fattucchiere and Kulturfolger

M L B A

Artiste pluridisciplinaire exposée dans le monde entier, **Ingeborg Lüscher**, compagne de vie d'Harald Szeemann et mère d'Una Szeemann, affirme un engagement fort, teinté d'une subtile ironie dans les deux œuvres présentées, comme elle le souligne dans cette citation : « Seule la folie permet de donner une nouvelle forme et une nouvelle vie aux idées qui s'imposent ». Une vidéo hypnotique, *La pupa proibita*, met en scène un mannequin en forme de « pupa », figure féminine du folklore des Abruzzes, qui tournoie sur un manège de ferraille, illuminée de feu d'artifice. Lui répond une pièce rare commandée par Harald Szeemann en 1981, prêt exceptionnel du Museo Casa Selma de Monte Verità, *The Shirt / Das Hemd*, chemise taillée sur le modèle de celles portées par les premier·ère·x·s habitant·e·x·s de Monte Verità et sur laquelle est inscrit un texte d'Ida Hofmann, l'une des fondatrices de la colonie tiré de « Comment arrivons-nous, nous les femmes, à des conditions d'existence harmonieuses et saines ? », lettre ouverte à l'auteur de *Eine Mutter für Viele*, qui explique avec humour et rage l'inutilité du repassage.

Ingeborg Lüscher, *La Pupa Proibita*, 2006, capture vidéo. © Ingeborg Lüscher / videoart.ch

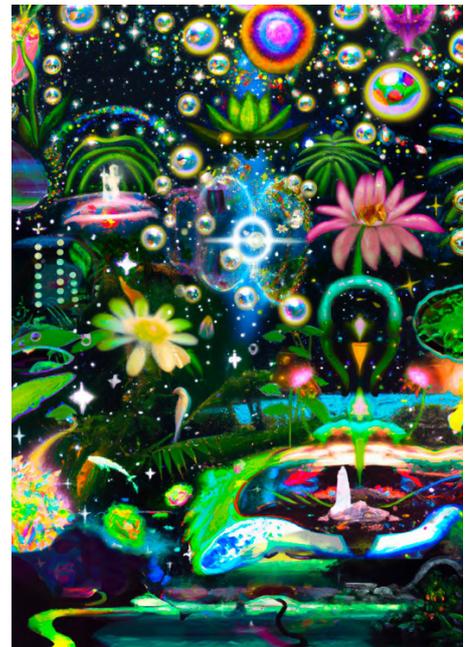
Ingeborg Lüscher, *The Shirt / Das Hemd*, 1981. © The Estate of Harald Szeemann (on permanent loan at Museo Casa Selma, Monte Verità, Ascona)

M B L A

Le duo suisse **Maria Guta et Lauren Huret**, lauréates du Swiss Art Awards 2022 et en résidence à Monte Verità en 2023 en collaboration avec le MBAL, présente un nouveau chapitre d'Iris, leur personnage fictif, à la fois sujet et autrice des œuvres de l'exposition. Incarnation d'une critique de la société médiatique, cet avatar aurait, après un burn-out, racheté Monte Verità pour y créer un centre de jeunesse éternelle. Avec l'aide d'une IA, elle crée trois peintures surréalistes peuplées de rêves, visions et rituels vécus dans les environs d'Ascona. Une installation vidéo hybride dévoilant les déambulations magiques d'Iris complètent cette narration dystopique d'une nouvelle réalité digitale.

Maria Guta & Lauren Huret, *Gestures of Ecstasy*, capture vidéo, 2024. Courtesy : Maria Guta & Lauren Huret

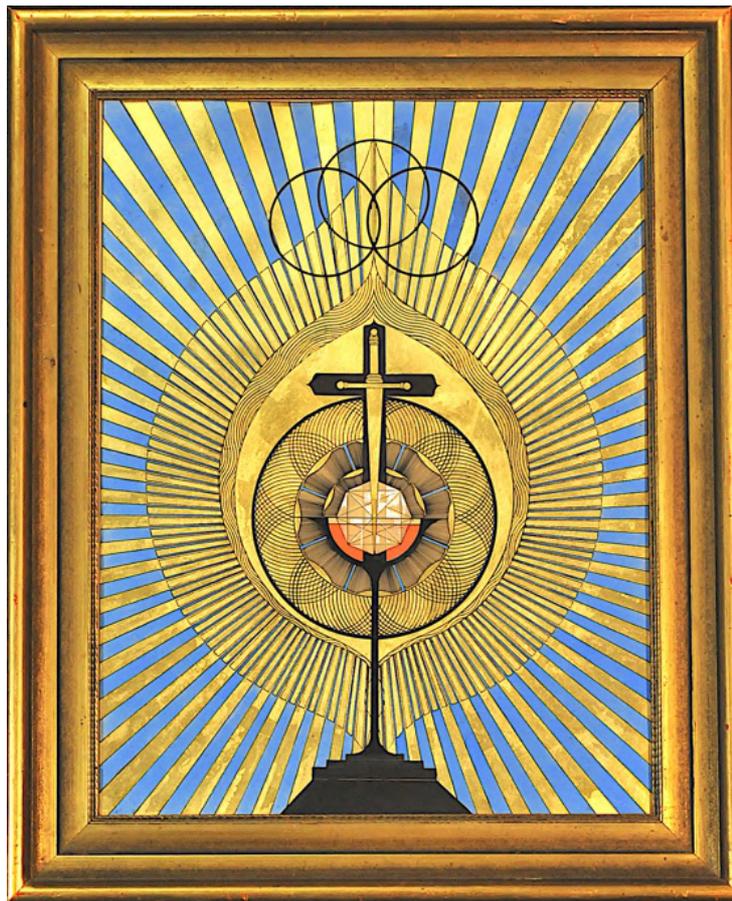

Maria Guta & Lauren Huret, croquis préparatoire n°2 et n°3 pour *The Eternal Youth Program series*, 2024. Courtesy : Maria Guta & Lauren Huret

M
B
L
A

LE CORPS ET L'ESPRIT

La recherche d'autres voix d'expression éprouvant les frontières classiques de l'art et de la spiritualité, rassemble les artistes et visiteur·euse·x·s de Monte Verità au début du siècle. Dans ce chemin d'émancipation du capitalisme, **Olga Fröbe-Kapteyn** occupe une place particulière. Après une cure au sanatorium de Monte Verità au début des années 1920, elle s'installe définitivement à la Casa Gabrielle avec sa fille. Elle étudie la philosophie indienne, pratique la méditation, s'inspire de la théosophie, peint des panneaux de médiation, constitue une immense collection d'images symboliques, et fonde le célèbre cercle Eranos. Ce lieu de conversation et de relaxation où se côtoient Carl Gustav Jung et les intellectuel·le·x·s d'avant-garde a pour ambition d'étudier les problèmes du monde du point de la psyché et non de celui de la contingence matérielle.

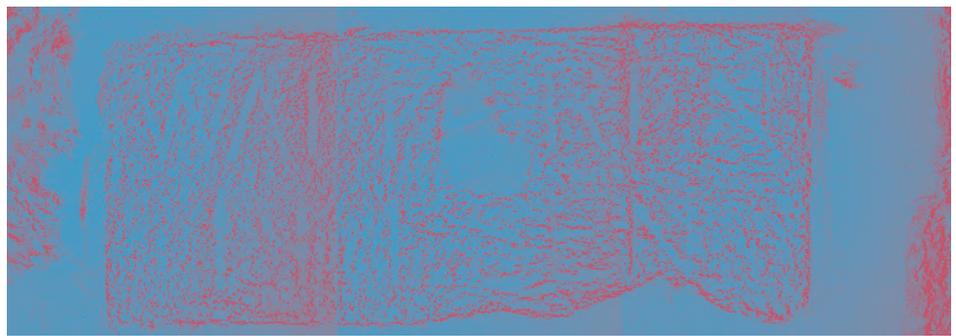

Olga Fröbe-Kapteyn, *sans titre, série Panneaux de méditation*, vers 1926-1934.
© Archives de la Fondation Eranos, Ascona

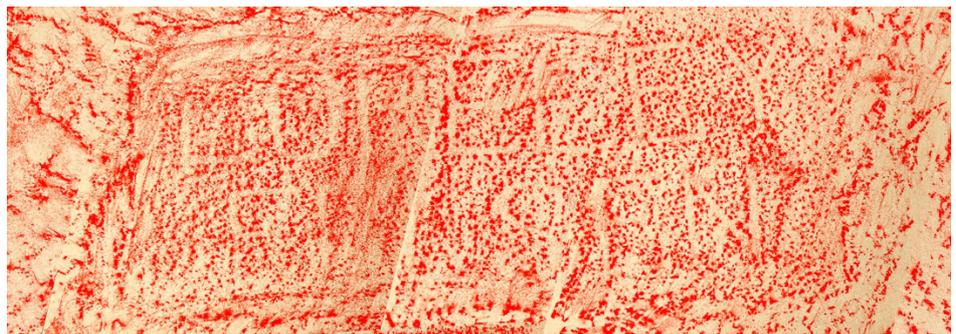
Sur les traces de cette spiritualité, le duo italien **The Cool Couple** (Niccolò Benetton & Simone Santilli) dévoile le résultat de leur résidence à Monte Verità organisée en collaboration avec le MBAL en 2023. En dialogue avec Olga Fröbe-Kapteyn, iels créent

M L B A

des images interprétées par une intelligence artificielle sur le principe de la « relation entre signe graphique, geste et psyché » des dessins de l'artiste. Une installation immersive accompagne ces créations. Convaincu de la nécessité d'une transformation de la société contemporaine, le duo invite le public à partager un moment de méditation dans la pénombre de la grotte, réinventée, de Gusto Gräser. Ermite de la colonie, Gräser avait choisi comme lieu de retraite une faille dans la montagne où il accueillait des pèlerins. bercé par une voix métallique d'IA récitant une méditation, le public est invité à s'allonger sur la série de tapis de yoga créée par les artistes, les *Energy Mats* qui portent le frottage des points énergétiques de la région, les rochers Loreleyn et Valkyrien de Monte Verità ainsi que la grotte Gusto Gräser, pour une séance de « Karma Fails », consacré à l'exploration du temps profond, des alternatives oubliées, des futurs que le passé a enfouis dans les plis de l'histoire.

The Cool Couple, *Energy Mat, Valkyrien*, 2024. © The Cool Couple

The Cool Couple, *Energy Mat, Loreleyn*, 2024. © The Cool Couple

Le cercle Eranos revit aussi à travers le gong réinterprété de **Francesca Gagliardi**, utilisé dans les conférences comme objet transitionnel entre l'esprit et le physique, entre l'Orient et l'Occident. La carte conceptuelle hypnotique de **Riccardo Arena** fusionne ses recherches dans les archives des Fondations Eranos et Monte Verità, opérant une chorégraphie onirique qui transcende les composantes historico-géographiques en ne conservant que les aspects les plus universels.

M L B A

La danse contemporaine a été réfléchi et inventée à Monte Verità grâce à deux artistes, Rudolf von Laban, chorégraphe et chercheur de génie d'origine hongroise, et **Mary Wigman**, élève de Laban qui, contre toutes les injonctions de l'époque, décide de devenir danseuse à 30 ans. La libération des carcans de la danse classique conduit Wigman vers la « danse d'expression » inspirée par des mouvements de cultures non-occidentales et joué sur des rythmes de percussions. Performance d'anthologie que Wigman a initié à Monte Verità et joué en 1914, la projection de *La danse de la sorcière* montre l'engagement total de l'être et le devenir de cette discipline.

Marco Useli, Elisarion, *il chiaro mondo dei beati*, 1\20 issue de Gurudeva 2023.
Courtesy : Marco Useli.

Inspiré par l'icosaèdre labanien, un octogone inscrit dans un volume sphérique que Laban utilisait pour explorer toutes les directions et mouvements dans l'espace, **Marco Useli** a créé pendant sa résidence à Monte Verità en collaboration avec le MAN, une série de tableaux hypnotiques, réalisés à partir de technique d'eau-forte et imprimés sur du coton noir. Apposant des incisions sur les sillons déployés de l'icosaèdre, il trace une matérialité spirituelle puissante qui fait aussi écho aux tables de méditation d'Olga Fröbe-Kapteyn. L'artiste tessinois **Pascal Murer**, fasciné par les figures des célèbres danseuses de la colline des utopies, propose deux dessins au fusain et une sculpture en bronze, célébrant la légèreté de l'être.

UNA SZEEMANN

« Les anomalies magnétiques de Monte Verità sont sculptrices des paysages intérieurs tout en recadrant les possibilités de perspectives alternatives. » - Una Szeemann, 2024

Una Szeemann, *The Birds Said You Move*, 2021-2023. Bronze. © Photo : Anna Maysuk

Artiste majeure de l'exposition, la suisse **Una Szeemann** occupe dans ce parcours un rôle particulier dans la transmission de l'héritage de Monte Verità. Fille du curateur Harald Szeemann et de l'artiste Ingeborg Lüscher, également exposée, elle grandit au Tessin où elle baigne dans l'aura de ses collines. Son œuvre puissante s'appuie sur des recherches dans les domaines de la psychanalyse — en particulier l'autohypnose — de la biologie, de l'anthropologie et de leurs croisements avec l'intention de suivre les traces matérielles des phénomènes invisibles. Elle utilise des matières organiques mortes telles que le cuir, les cheveux, le plâtre, le cuivre, le bronze, les os, les cordes et les plantes séchées. Comme une alchimiste, Szeemann tente de matérialiser ces traces de corps, de pensées et d'inconscient. Par des moyens poétiques qui s'apparentent à la sorcellerie moderne, elle préserve ce qui, si l'on n'y prêtait pas attention, sombrerait dans l'oubli.

M L B A

Una Szeemann, *Palm Spirits*, 2023. Bronze, patin au nitrate d'argent.
© Photo : Servizi Culturali Città di Locarno, Cosimo Filippini

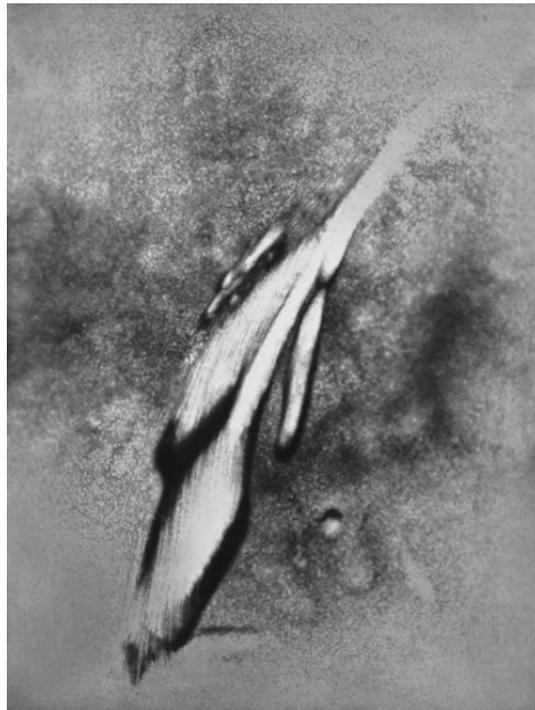
Dans une salle qui lui est dédiée, l'univers d'Una Szeemann est transcendé par une scénographie puissante mettant en lien les œuvres et installations présentées sur les thèmes de la nature et de la magie. *The Birds Said You Move*, ensemble de sept sculptures en bronze réalisées à partir de fleurs de bananiers séchées, sont ici solidifiées après un long processus. Le titre de l'œuvre s'inspire d'une légende du Myanmar dans laquelle les hommes auraient imité les oiseaux qui avaient l'habitude de manger des bananes, celles-ci étant appelé initialement « C'est l'oiseau qui l'a raconté. ». La sculpture *Palm Spirits* déploie ses branches immémoriales. Ces deux pièces entrent en dialogue avec deux œuvres spécialement créées pour l'exposition qui évoquent des rites et rituels ancestraux des collines de Monte Verità, fruit de ce lieu riche en anomalies géologiques et en températures subtropicale, comme le note l'artiste, et existant bien avant l'arrivée de la colonie.

La sculpture *She Who Wanders at Night* fait allusion à la figure mythologique grecque d'Hécate, déesse de la magie, de la sorcellerie, de la nuit, de la lune, des fantômes et de la nécromancie, ainsi qu'à l'esprit de la danseuse Charlotte Bara, qui, dans son Théâtre San Materno à proximité de Monte Verità, a créé des chorégraphies utilisant des danses sacrées et mythiques de toutes cultures dans la recherche d'un idéal spirituel synchrétique.

M B L A

Trois lourdes figures de cuir suspendues au plafond, entre grotte et corps creux, avec de longues tresses ondulantes dans toutes les directions, se déploient au milieu de la pièce, comme si l'esprit et les mouvements de la danseuse traversaient la matière.

La série de sculpture, *Incantarsi*, évoque les plantes médicinales des collines d'Ascona, initialement utilisées, selon la légende, par des sorcières lors de rituels et cérémonies et dont l'usage, malgré les condamnations des magiciennes, s'est transmis jusqu'à aujourd'hui. Des branches de bouleau, de châtaignier, de frêne et de tilleul ont été coulées en bronze, couronnées d'une tête de bractéate de palmier. Entre éclairs et balais de sorcières, les sculptures se combinent en une Gestalt, fusionnant les anciennes connaissances botaniques cultivées par les femmes, les forces d'attraction entre le ciel et la terre, et les fantasmes de transformation. Deux dessins de femmes nues à la baignade de la collection du MBAL et choisis par l'artiste, accompagnent cette réminiscence montevertaine.

Una Szeemann, *Virare al tatto*, 2021. © Photo : courtesy. Edition VFO, Zurich, Bernhard Strauss

D'autres œuvres accompagnent cette scénographie autour de la nature et de la magie. La trace du mouvement est explorée dans la série d'héliogravure *Virare al tatto*. Les photographies de la série *Welwitschia Mirabilis* présentent l'une des plus vieilles espèces végétales au monde. La série de petites sculptures en bronze *Le Benandanti - Diana, Rossa, Anna, Lucina* dévoilent des personnages mystérieux.

M
B
L
A

LA MYSTIQUE DU LIEU

Le parcours se termine aux frontières du ciel au troisième étage, bercé par un bain sonore créé par le compositeur loclois **Stéphane Mercier** après son voyage à Monte Verità pour une résidence organisée par le MBAL. L'installation minérale de **Marco Cordero** réalisée à partir du moulage d'un mètre carré du sommet du rocher Lorelei, sonde les imperceptibles vibrations de ce point énergétique. Ce lieu dont le nom est un référentiel multiple, devient pour l'artiste un objet symbolique. Par la manipulation du moulage en plusieurs étapes, l'intention de Cordero est moins de reproduire sa forme physique que les éléments naturels qui le touche : le ciel, le vent, la pluie, les marches. Réalisé en 2020, l'œuvre a été, un an plus tard, installée exactement au-dessus de la partie du rocher d'où il émergeait, surélevé d'environ un mètre. Pendant trois mois, l'œuvre, aujourd'hui présentée dans l'exposition, a interagi avec les éléments et le panorama du lieu. À ses côtés, **Tonatiuh Ambrosetti** recherche une mythologie perdue, à travers une sculpture plus instinctive, où les traces des êtres humains se confondent avec celles des animaux.

Tonatiuh Ambrosetti, *Il Signore dell'Impero Invisible*, 2023.
Courtesy : Tonatiuh Ambrosetti

M
L
B
A

ARTISTES INVITÉ·E·X·S

Fabrizio Dusi, *Utopia*, 2021, céramique et or de troisième cuisson. Courtesy: Fabrizio Dusi

COLLECTION MBAL
COLLECTION FONDAZIONE MONTE VERITÀ
TONATIUH AMBROSETTI
RICCARDO ARENA
JEAN ARP / SOPHIE TAEUBER
MARCO CORDERO
OPPY DE BERNARDO
FABRIZIO DUSI
FATTUCCHIERE
FILIPPO FILLIGER & DOROTHÉE THÉBERT
OLGA FRÖBE-KAPTEYN
FRANCESCA GAGLIARDI
JOHANNA GSCHWEND & MORITZ HOSSLI
MARIA GUTA & LAUREN HURET
MAYA HOTTAREK
LISA LURATI
INGEBORG LÜSCHER
GIAIME MELONI
LUCA MENGONI
STÉPHANE MERCIER
PASCAL MURER
ELENA MURESU
UNA SZEEMANN
THE COOL COUPLE
MARCO USELI
MARIANNE VON WEREFKIN
MARY WIGMAN

M L B A

MONTE VERITÀ, HISTOIRE

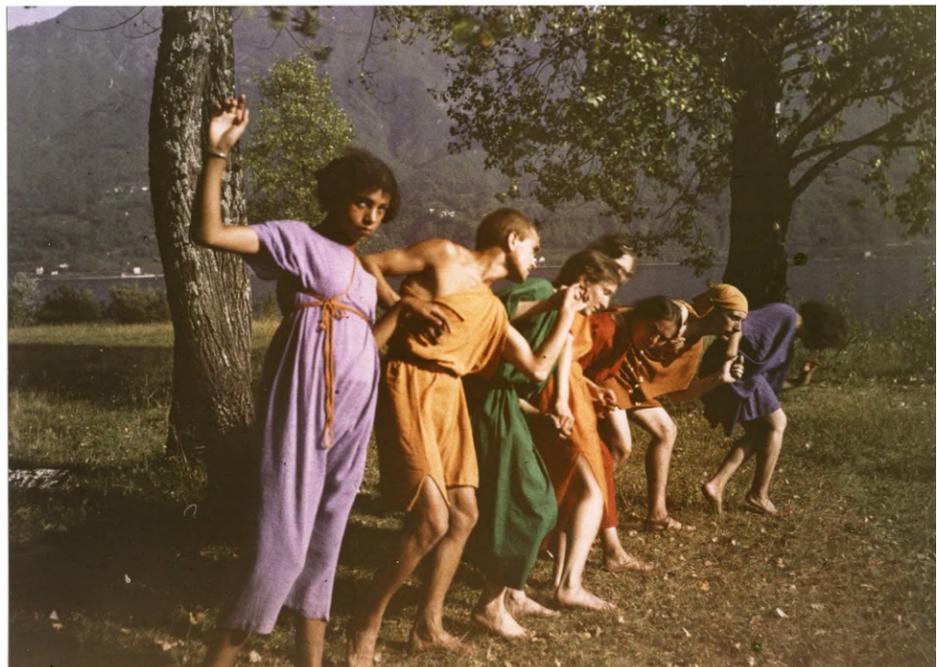

Un policier et deux « monteвеританes ». © Fondazione Monte Verità, Fondo Harald Szeemann

Au tournant des 19ème et 20ème siècles, le Tessin est devenu une destination privilégiée pour un groupe d'anticonformistes qui souhaitaient fuir une société industrielle en fort développement. Le Monte Monescia, colline déserte proche de la ville d'Ascona au-dessus du Lac Majeur, devient leur sanctuaire et le berceau d'une communauté qui cherche à échapper aux idéologies tant du capitalisme que du communisme. Les fondateur·ice·x·s reflètent une bourgeoisie européenne en crise et en quête de liberté, parmi eux, Henry Oedenkoven, fils d'un riche industriel d'Anvers, la pianiste Ida Hofmann originaire du Monténégro, l'artiste Gusto Gräser et son frère Karl Gräser, romains de Transylvanie. Inspiré·e·x·s par la théosophie et le mouvement alémanique de la *lebensreform* (réforme de la vie), iels rebaptisent le lieu, dès leur installation, Monte Verità (le mont de la vérité). Vêtu·e·x·s de vêtements « de réforme », remplaçant corsets et costumes par des tenues laissant respirer les corps, iels cultivent la terre, construisent des cabanes en bois et suivent les principes de l'eurythmie en se gorgeant de bains de soleil. La nature est leur centre, iels prêchent sa pureté en l'interprétant symboliquement comme une œuvre d'art ultime. Leur organisation sociale était basée sur un système coopératif et autarcique, visant à l'unité du corps et de l'âme. Au fil du temps, le Monte Verità devient un lieu de rencontres de théosophes, de réformateur·ice·x·s, d'anarchistes, de communistes, de sociaux-démocrates, de psychanalystes, d'écrivain·e·x·s, d'artistes, de danseur·euse·x·s et d'émigrant·e·x·s des deux guerres mondiales. Des personnalités telles qu'Hermann Hesse ou le chorégraphe Rudolf von Laban, les danseuses Mary Wigman et Isadora Duncan, les artistes Hugo

M L B A

Ball, Hans Arp, Marianne von Werefkin et Alexej von Jawlensky ont séjourné sur le Monte. La colline d'Ascona a d'abord accueilli un sanatorium puis est devenue une communauté d'artistes autour des années 1920, avant d'être achetée par le baron Eduard von der Heydt, un banquier et collectionneur d'art allemand. Le Monte Verità est alors devenu un centre hôtelier moderne avec son bâtiment iconique de style Bauhaus, accueillant des célébrités des milieux artistiques, politiques et culturels et de nombreux·es·x maître·esse·x·s du mouvement comme Gropius, Albers, Bayer, Breuer, Feininger, Schlemmer, Schawinsky ou Moholy-Nagy, toutes séduites et fascinées par le magnétisme d'un lieu où – comme l'a dit Ise Gropius – « notre front touche le ciel... ». À la mort du baron, le Monte Verità a été cédé au canton du Tessin. Aujourd'hui, cette institution polyvalente accueille un centre culturel et muséal, un hôtel, un restaurant et un centre de congrès. Sa notoriété internationale contemporaine s'est développée grâce à l'exposition du légendaire commissaire suisse Harald Szeemann en 1978, *Monte Verità. Le mammelle della verità* (les mamelles de la vérité), « un musée de l'esprit où chaque salle est une utopie », qui est aujourd'hui une installation permanente au Musée Casa Anatta. L'histoire de Monte Verità, comme forme d'art totale, continue à inspirer des générations d'artistes suisses et internationaux·ales·x. Chaque année, un calendrier culturel est proposé avec des expositions et des rencontres dédiées à l'art, à la philosophie, à la littérature et à l'actualité.

Photographie de groupe avec Mary Wigman. © Fondazione Monte Verità, Fondo Harald Szeemann

M
L
B
A

PUBLICATION

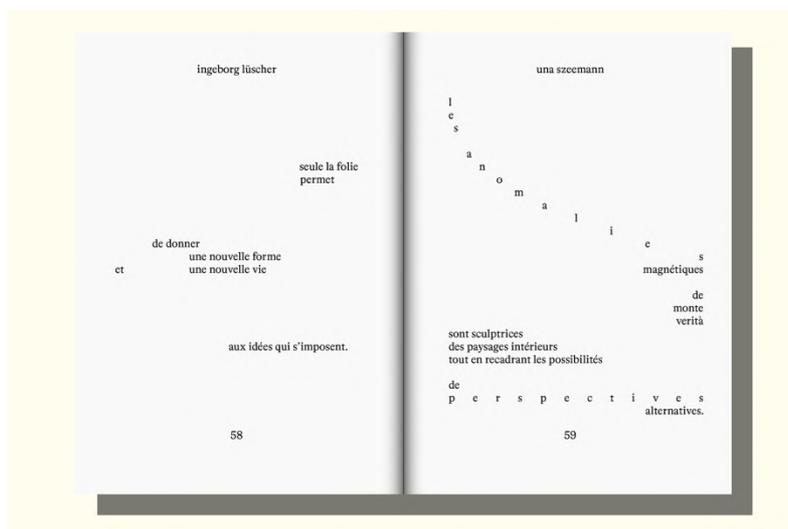
Les voix magnétiques, sous la direction de Federica Chiocchetti en collaboration avec Sophie Mauch et Nicoletta Mongini, Musée des Beaux-Arts Le Locle, 2024.

Recueil illustré de citations des figures féminines de Monte Verità.

Design : Nicolas Polli – Mars 2024 – Quadrilingue (allemand, anglais, français, italien) – 25 CHF, 25 €.

Broché, 115 x 160 mm ; 257 pages ; 55 illustrations.

Lancement de l'ouvrage le samedi 4 mai à l'occasion de l'édition 2024 de *Giardini in Arte* à Monte Verità (détails dans l'Agenda ci-dessous).

M L B A 7

monte verita:
a possible chronology

1809-1920
after a stay in h. h. h. the russian anarchist michail bakunin settles in locarno. from 1873 to 1874, he lives at the baronata in minisio and turns locarno into a meeting point and place of exile for anarchist theorists. three groups of anarchists can be identified in the area: the group that opposed marx and formed around bakunin and his friends from the jurata area between 1869 and 1875, composed of italians and russians; the anarchist community of monte verita from around 1904; and the fontana martinia experience of the 1920s.

1875
after years of travelling in africa, europe, america, and asia, the occultist helena petrova blavatsky, along with colonel h. s. olcott, founds the theosophical society. in 1878 she and olcott move the society headquarters to india, where she herself settles for some time.

1885-1928
the german-born russian baroness anastassie de saint-tigler becomes the owner of the brisago islands and her house a salon for artists and intellectuals. visitors include the writer james joyce and the painter filippo franzoni.

1889
countess constance wachsmann, a close friend of blavatsky, and alfredo piola, a national councillor and theosophist from locarno, with the german physician and astrologer franz hartmann, plan the foundation of the laic theosophical convent "fraternitas" on the monescia hill. later renamed monte verita, piola, owner of the hill, is subsequently forced to abandon the project because of his role in the 1890 liberal revolution in ticino. theosophy's laws of karma were at play on the hill, then, even before the birth of the monte verita colony.

1899-1900
after meeting the swiss naturalist arnold rikli in a sanatorium in the summer of 1899, six young theosophists, followers of the *Lebensreform* ("reform of life") and of tolstoy's ideas, buy the monescia hill from alfredo piola in the autumn of 1900. they found the monte verita *vegetalissima* cooperative, which soon becomes a sanatorium and nursing home.

1899-1900
ida hofmann, a piano teacher and feminist from monteggio, henri ockeltover, the son of a wealthy industrialist from antwerp, the graiser brothers from transvaal—hart, a former soldier in the austro-hungarian army, and the artist gauto—the berliner lotte hartener, and the singer jenny hofmann, ida's sister, sow the seeds of what is to become the hill of utopia. starting with the regeneration of the body, they aim for an overall ideal and social reorganisation of life: self-produced vegan food, herbicidal and radium, air-tight huts, comfortable clothes made of natural fibres, feminist precepts, and the abolition of capital letters in spelling.

1924
a group of individualist anarchists and bohemians arrive in ascona through the anarcho-syndicalists and the doctor raphael friedberg. the german writer richard miltsam hopes ascona will become a republic for all

helena blavatsky

ci
sono
già
troppe religioni
nel
m
o
n
d
o
.

non propongo
di aggiungerne altre.

64

helena blavatsky

pronunciare una parola
significa evocare un pensiero
e renderlo presente:

la potenza magnetica della parola umana
è
l'inizio

di ogni manifestazione
nel mondo occulto.

65

isadora duncan

i
was born
by the sea,
and i have noticed
that all the great events
of my life have taken place
by the sea.

my first idea of movement,
of dance,
certainly came from

the rhythm of the waves.

160

olga fröbe-kapteyn

if we have
within us a vision that is
too clear
of our work
and its evolution,

we often end up becoming
an
o b s e r v e r
to ourselves.

we must therefore avoid drawing too sharp
and defined
b o u n d a r i e s
and instead follow
the dynamic of the idea [...].

even in science,
our goal is life,
not immobility.

161

Portrait de groupe avec Hermann Hesse. © Fondazione Monte Verità, Fondo Harald Szeemann

VE 22 mars | dès 18h00

Vernissage + DJ set

Ouverture de l'exposition *la scia del monte ou les utopistes magnétiques* en compagnie des artistes et des commissaires.

Visites, puis apéritif dinatoire végétarien et le DJ set « Rêvità » proposé par DJ leMox seront au programme.

Entrée libre.

DI 7 avril, 5 mai, 2 juin, 7 juillet, 4 août, 1er septembre | 14h00

Visites commentées

Présentation de l'exposition dans le cadre du 1er dimanche du mois avec nos médiatrices.

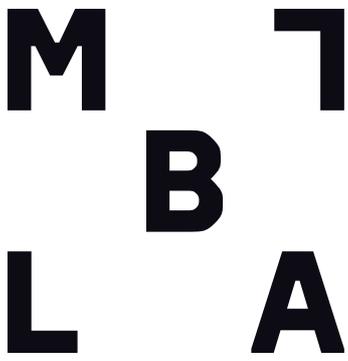
Entrée libre.

SA 27 avril | 14h00

Conversation avec Una Szeemann + *L'hypnose du déséquilibre*

Le MBAL vous invite pour une conversation autour du travail d'Una Szeemann. En compagnie de l'artiste, modéré par Federica Chiocchetti. Puis dès 15h30, profitez d'un moment captivant mêlant relaxation, lecture et hypnose avec Lauren Huret, artiste.

Conversation (60 minutes) : entrée libre. Performance (45 minutes) : sur inscription.

SA 4 mai

Giardini in Arte 2024

Participez au lancement du livre *Les voix magnétiques* qui accompagne l'exposition, dans le cadre de l'édition 2024 de *Giardini in Arte* (3-5 mai), événement qui associe la nature, l'art et la culture.

Cet événement aura lieu à Monte Verità (Strada Collina 84, 6612 Ascona). Plus d'infos à venir sur monteverita.org

DI 12 mai | 14h00

Fête ta maman au musée !

En ce jour de fête des mères, les mamans sont à l'honneur au MBAL ! Invite la tienne au musée pour une visite commentée et un atelier créatif en famille.

Entrée libre.

DI 19 mai | dès 11h00

Visites guidées flash + Projection

Passez le Jour des Musées au MBAL ! Découvrez l'exposition *la scia del monte* tout au long de la journée avec des visites guidées flash, puis plongez dans l'histoire de Monte Verità avec le film documentaire *Freak Out !* (Carl Javér, 2014), qui sera projeté à l'Ancienne Poste (Le Locle) à 17h00.

Événements dans le cadre du Jour des Musées. Entrée libre.

SA 1er juin | 11h00

Les états mentaux généraux

Le MBAL, en partenariat avec le Club 44, invite différent·e·x·s intervenant·e·x·s pour trois tables rondes sur la santé mentale, la méditation et le chamanisme. Organisé par Federica Chiocchetti, Samuel Socquet de l'émission *La médecine et l'invisible* (RTS) et Marie Léa Zwahlen du Club 44.

Une performance de The Cool Couple ainsi qu'un atelier de biodanza donné par Elisa Ghiringhelli, en collaboration avec le Guesthouse (Le Locle) viendront également ponctuer cette journée.

Inscription conseillée.

DI 2 juin | 15h30

Fête ton papa au musée !

En ce jour de fête des pères, les papas sont à l'honneur au MBAL ! Invite le tien au musée pour une visite commentée et un atelier créatif en famille.

Entrée libre.

MBAL

SA 22 juin | 14h00

Hypnotique

Participez à un atelier bienfaisant à la découverte de l'hypnose ericksonienne. Avec Marie-Luce Ruffieux, hypnothérapeute, artiste et écrivaine.

Sur inscription.

SA 27 juillet | 18h30

Vernissage The Cool Couple

Découvrez la nouvelle installation du duo d'artistes The Cool Couple sur la colline des utopies.

Cet événement aura lieu à Monte Verità (Strada Collina 84, 6612 Ascona). Plus d'infos à venir sur monteverita.org

JE 5 septembre | 20h15

À l'est des rêves

Le Club 44, en partenariat avec le MBAL et dans le cadre des *États mentaux généraux*, invite Nastassja Martin à partager ses recherches anthropologiques.

Cet événement aura lieu au Club 44 (Rue de la Serre 64, 2300 La Chaux-de-Fonds). Sur inscription.

DI 8 septembre | 11h30

Yoga au musée

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, tentez l'expérience d'une séance de relaxation où la pratique du yoga se mêlera à la découverte des œuvres de l'exposition.

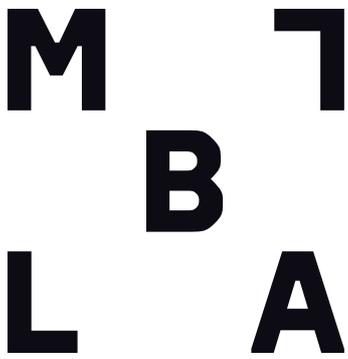
Tenue confortable conseillée. Entrée libre, inscription conseillée.

DI 15 septembre | dès 11h00

Finissage

Au programme de cette journée : visite guidée, introduction à la lecture du Tarot de Marseille avec Delphine Bedel, performance musicale et apéritif, pour marquer comme il se doit la fin de l'exposition.

Entrée libre.

CONTACTS

COMMUNICATION MBAL

Fanny Blanc
+41 (0)32 933 89 53
fanny.blanc@ne.ch

RELATIONS MÉDIAS

Caroline Bourrus
+33 (0)6 12 21 55 00
cb@carolinebourrus.com

PRATIQUE

Musée des Beaux-Arts – Marie-Anne Calame 6,
CH-2400 Le Locle – +41 (0)32 933 89 50 – mbal@ne.ch –
www.mbal.ch – [@mbalelocle](https://www.instagram.com/mbalelocle)

Mercredi-dimanche : 11h00–17h00
Premier dimanche du mois : entrée libre

PARTENAIRES

Avec le soutien de :

fondation suisse pour la culture
prohelvetia

Partenaires associés :

