

BIOGRAFIA PATTI SMITH

Patti Smith a Parma: laurea ad honorem, concerto e mostra

PATTI SMITH

Cantante, cantautrice e poetessa, Patricia Lee Smith è nata il 30 dicembre 1946, a Chicago, Illinois. È la maggiore di quattro figli nati da Beverly Smith, cantante jazz e cameriera, e Grant Smith, macchinista in un impianto di Honeywell. Dopo aver trascorso i primi quattro anni della sua vita a Chicago, la famiglia della Smith si trasferì a Philadelphia nel 1950, e poi a Woodbury, New Jersey, nel 1956, quando Patti aveva 9 anni.

Una bambina alta, allampanata e malaticcia con un occhio sinistro pigro, la Smith, dai comportamenti timidi, non ha mai dato impressione di potersi trasformare nella rock star innovativa che sarebbe poi diventata. Tuttavia, Patti, racconta che ha sempre saputo di essere destinata alla grandezza.

“Quando ero un ragazzina, ho sempre saputo che avevo qualcosa di speciale dentro di me”, ha ricordato. “Voglio dire, non ero attraente, non ero molto comunicativa, non ero molto intelligente, almeno a scuola. Non ero nulla di tutto ciò, e non ho dimostrato al mondo che ero qualcosa di speciale, ma ho avuto questa enorme speranza per tutto il tempo, è questo spirito che mi ha mantenuto forte ... ero una bambina felice perché avevo la sensazione che sarei andata oltre il mio corpo fisico ...”

Arte e ispirazioni musicali

Da bambina, la Smith ha sperimentato diverse esperienze di genere, sessualmente intese. Descritta come un maschiaccio, ha evitato le attività "girly" preferendo il cosiddetto "roughhousing" con i suoi amici maschi. Il suo corpo alto, magro e un po' maschile, ha sfidato i canoni della femminilità. Questo, fino a quando un insegnante del liceo artistico le ha mostrato le raffigurazioni di donne da parte dei più grandi artisti figurativi, aiutandola a riappacificarsi con il proprio corpo.

"L'arte mi ha liberato del tutto", ricorda la Smith. “Ho conosciuto Modigliani, ho scoperto il periodo blu di Picasso e ho pensato: guardate, questi sono grandi maestri, e le donne sono tutti raffigurate come me!”. Ho iniziato a strappare le immagini dai libri per poi portarle a casa e attaccarle allo specchio”.

La Smith ha frequentato la Deptford High School, un liceo multi razziale e integrato, in cui passava molto tempo con i compagni neri. Mentre era al liceo, la Smith ha anche sviluppato un intenso interesse per la musica e le esibizioni live. Si innamorò così delle sonorità di John Coltrane, Little Richard e dei Rolling Stones, partecipando ed esibendosi in diversi musical e recite della scuola.

Dopo il diploma di scuola superiore nel 1964, la Smith ha iniziato a lavorare in una fabbrica di giocattoli, un'esperienza breve, ma terribile, che la Smith ha descritto nel suo primo singolo, "Piss Factory." Più tardi, quell'autunno, si è iscritta al Glassboro State Teachers College, ora conosciuto come la Rowan University, per diventare un insegnante di liceo artistico. La Smith, però, non si trovava a proprio agio con un approccio accademico e, prediligendone uno più sperimentale, decise nel 1967 di trasferirsi a New York City accettando un lavoro in una libreria di Manhattan.

Espressione lirica e riconoscimenti con 'Just Kids' ed 'M Train'

La Smith iniziò una relazione con un giovane artista di nome Robert Mapplethorpe. Il loro coinvolgimento sentimentale si è concluso non appena Mapplethorpe ha scoperto la propria omosessualità, ma i due hanno mantenuto una stretta amicizia e un'affiatata collaborazione artistica, per molti anni, fino alla morte del grande fotografo e artista.

Scegliendo la poesia performativa come mezzo artistico privilegiato, la Smith si è esibita nel suo primo reading pubblico il 10 febbraio 1971, presso la chiesa di San Marco sulla Bowery. La lettura, ormai leggendaria, con l'accompagnamento alla chitarra da parte di Lenny Kaye, ha introdotto la Smith nel circuito artistico di New York come figura up-and-coming. Nello stesso anno ha dato maggior risalto al suo profilo creando e recitando con Sam Shepard in *Cowboy Mouth*, il suo spettacolo semi-autobiografico.

Nel corso degli anni successivi, la Smith si è dedicata alla scrittura. Nel 1972 ha pubblicato il suo primo libro di poesie, *Seventh Heaven*, guadagnando recensioni lusinghiere, ma vendendo solo poche copie. Le successive due collezioni di poesie, *Early Morning Dream* (1972) e *Witt* (1973), ricevettero elogi molto simili. Allo stesso tempo la Smith ha anche contribuito come freelance a riviste musicali come *Creem* e *Rolling Stone*.

Nel 2010 Patti Smith ha pubblicato il suo acclamato libro di memorie *Just Kids*, che offre ai lettori uno sguardo personale come "starving artist" e del suo rapporto con Mapplethorpe, durante la fine del 1960 e '70 a New York. Il libro è diventato un best-seller del New York Times e ha ricevuto un National Book Award. Nel 2015, Showtime Networks ha annunciato l'accordo con Patti Smith per una serie TV di *Just Kids*. La Smith ha anche pubblicato *M Train*: una raccolta di memorie che interpreta, attraverso la filosofia dell'arte, i viaggi per il globo che la Smith compie durante i tour.

Carriera Musicale

Patti Smith, che aveva già dimostrato di saper trasformare la propria poesia in musica, esplora il rock 'n' roll, raccontando così la propria arte poetica.

Il suo primo singolo, "Hey Joe/ Piss factory", segna l'anno zero della new wave americana.

L'anno successivo, dopo che Bob Dylan partecipa ad un suo concerto tra il pubblico, Patti si trasforma in un'artista mainstream, nota al grande pubblico.

Agli albori del punk arriva così il primo album *Horses* che le vale subito un'enorme fama nel circuito underground americano. E' il disco che porta nella storia del rock un nuovo linguaggio musicale: una sorta di commistione tra recitazione "free form" e musica, in cui il testo diventa il punto di partenza, ma mai un limite; anzi, è spesso il veicolo che permette ai brani di espandersi e dilatarsi costantemente. *Horses* contiene le canzoni iconiche: "Gloria" e "Land of a Thousand Dances".

La Smith registra il secondo Album "Radio Ethiopia" nel 1976, ma è solo con il terzo Album "Easter" che contiene il singolo "Because the Night", scritto a quattro mani con Bruce Springsteen, che raggiunge un importante successo commerciale.

Il quarto Album del 1979, "Wave", riceve tiepide recensioni e vende poche copie. All'epoca di "Wave" Patti era già sposata con Fred "Sonic" Smith. Per i successive 17 anni Patti scompare dalla scena pubblica per dedicarsi alla famiglia e ai 2 figli. In questi anni pubblica solo un Album "Dream of Life", nel 1988, in collaborazione con il marito. Il progetto discografico non ha successo, anche se contiene una delle maggiori hit dell'artista: "People Have the Power".

Dopo la morte di Fred "Sonic" Smith, Patti ritorna sulle scene discografiche, nel 1996, con un nuovo Album: "Gone Again".

Patti è rimasta una figura prominente della scena rock con gli Album: "Peace and Noise" (1997), *Gung Ho* (2000) e "Trampin'" (2004).

Carriera artistica

Patti Smith ha lavorato ed ha esposto nelle principali gallerie e musei di tutto il mondo. Ha iniziato come artista visuale, disegnando e scattando foto dal 1960. È rappresentata dalla famosa Robert Miller Gallery di New York fin dal 1978. Tra l'estesa attività espositiva segnaliamo la sua mostra personale, *Strange Messenger*, che è stata presentata dall'Andy Warhol Museum nel 2002 ed è stata portata nei musei di tutto il mondo e, *Land 250*, prodotta dalla Fondazione Cartier, a Parigi, nel 2008.

Premi

1975 - Academie Charles Cros Grand Prix du Disque, il principale premio francese per i progetti discografici

July 18, 2001 – Premio Grinzane Cavour, Premio Grinzane Poesia III Edizione. Torino,

July 10, 2005 - Commandeur des Arts et des Lettres from the French Ministry of Culture,

March 12, 2007 - Rock and Roll Hall of Fame

2008 – Il documentario di Steven Sebring, *Patti Smith. Dream of life* riceve una nomination per un Emmy

Dottorati:

May 16, 2008 - Rowan State University, Doctor of Letters

May 17, 2010 - Pratt Institute of Art, Doctor of Fine Arts

May 21, 2011 - School of Art Institute of Chicago

May 22, 2016 - Wesleyan University, Doctor of Fine Arts

2010 – *Horses* è stato incluso nel 2010 nel National Recording Registry alla Biblioteca del Congresso, la maggiore biblioteca della storia al mondo.

21 Aprile, 2010 – ASCAP Founders Award, il premio rilasciato dalla American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP) è uno tra i riconoscimenti più significativi che l'organizzazione attribuisce ai compositori e agli autori che hanno influenzato e ispirato la società con contributi artistici d'avanguardia. Ciascun vincitore è un inventore musicale che possiede uno stile unico e una creatività geniale per le generazioni future.

17 Novembre, 2010 – National Book Award per “Just Kids”

19 Maggio, 2011 – Westport Public Library Award

21 Maggio, 2011 – Dottorato di Belle Arti School of Art Institute of Chicago

16 Novembre, 2011 Ville de Toulouse

Agosto 2011 - Polar Music Prize, premio internazionale assegnato a individui, gruppi o istituzioni per il raggiungimento di importanti risultati nel campo musicale, è considerato uno dei più importanti riconoscimenti in ambito musicale

2011 – Patti Smith è stata inserita da TIME nella lista delle 100 personalità più influenti al Mondo.

Anche Rolling Stones ha segnalato Patti tra I 100 migliori artisti dell'anno

7 Febbraio, 2013 – Smith riceve la Katharine Hepburn Medal dal Bryn Mawr College, che premia le donne la cui vita e lavoro incarnano la stessa unità e realizzazioni pari a quelle dell'attrice di cui porta il nome.

18 Maggio, 2014 – Il Barnard College Board of Trustees ha assegnato a Patti Smith la propria Medal of Distinction, che onora le persone che hanno dimostrato un impegno per l'eccellenza nelle loro comunità, e nelle loro carriere.

1 Novembre, 2014 – Chicago Tribune Literary Award

15 Giugno, 2016 - Grand Prix de l'héroïne Madame Figaro, che celebra le nuove eroine delle letterature francese e estera, per M Train – ed. Gallimard.

1 Luglio, 2016 - Silver Clef Awards a Londra: Patti Smith, Google Outstanding Achievement Award

Eredità

Una delle artiste pioniere della musica punk rock, un'innovatrice che ha ridefinito il ruolo delle donne nelle arti, una poetessa che ha concentrato il proprio talento lirico nella musica. Patti Smith è una delle artiste principali della storia del rock 'n' roll.

"The people I lost all believed in me and my children needed me, so that's a lot of reasons to continue, let alone that life is great," she says. "It's difficult but it's great and every day some new, wonderful thing is revealed. Whether it's a new book, or the sky is beautiful, or another full moon, or you meet a new friend—life is interesting.

Patti Smith continua a scrivere, a fare reading, a lavorare su progetti artistici e a testimoniare grande attenzione e supporto sulle questioni dei diritti umani.