

“Il corpo umano è capace di gesti perché è il solo che ha esteriorizzato l’ordine degli strumenti”

A. Leroi-Gourhan, *Il gesto e la parola*

Obiettivi Formativi

Gli obiettivi didattici da raggiungere sono una serie di conoscenze sull’ergonomia e i rapporti tra corpo, spazio e oggetto. Dopo un breve studio sulle conoscenze di base degli elementi del corpo a livello morfologico e come questi trovino una funzione all’interno della rappresentazione della figura umana, si passerà a indagare i rapporti tra corpo-soggetto, spazio e oggetti, procedendo su una metodologia di tipo fenomenologica che indaga la pratica e il processo creativo.

L’ergonomia verrà trattata sia da un punto di vista cognitivo che come pratica finalizzata al design di oggetti e degli spazi. Il percorso non verrà affrontato solo dal punto di vista teorico e/o tecnico, ma si intende fornire una metodologia processuale che porti il corpo a essere uno strumento di analisi e progettualità creativa. Pertanto il corso si avvale di un approccio multidisciplinare che vede nel corpo la forma e il contenuto, su cui si relaziona la conoscenza e il processo artistico. Attraverso un’analisi che comprende il disegno, la rappresentazione e lo studio fenomenologico, semiotico, storico-artistico, iconografico e sociologico lo studente struttura un percorso che si relaziona al dibattito sul corpo e alla sua performatività, focalizzandosi nel campo del design, delle arti contemporanee e dell’architettura.

Prerequisiti

Nessuno

Contenuti del corso

1 Il corpo come rappresentazione:

Disegno e figurazione del corpo

Metodo Loomis

I piani: Piano Sagittale, Frontale, Trasversale

Esercizi di rappresentazione del corpo (disegno dal vero con modello/a)

Autoritratto e autoritratti

1.2 Dinamica del corpo:

Elementi di morfologia e dinamica

Il corpo in movimento

Termini di movimento

Il corpo performante

Il gesto

Elementi di prossemica

Esercizi di rappresentazione del corpo (disegno dal vero con modello/a)

2 Lo spazio

Il corpo come elemento che genera lo spazio

Spazio di posizione e spazio di situazione

La percezione dello spazio

Prossemica del corpo nello spazio

Esercizi di rappresentazione del corpo (disegno dal vero con modello/a)

3 Gli oggetti

Relazione tra corpo e oggetti

Funzionalità fisiologica e psicologica degli oggetti in uno spazio

Come gli oggetti costruiscono lo spazio

L'oggetto quotidiano

L'oggetto fuori dal quotidiano

Prossemica degli oggetti

Esercizi di rappresentazione del corpo (disegno dal vero con modello/a)

4 Case studies:

Padiglione Barcellona Mies van der Rohe

Mostra Object od Desire: Surrealism and desire 1924-Today

La progettazione di oggetti e spazi: Vico Magistretti e Ettore Sottsass

4 Progettualità

Il concept

Brainstorming

Mappatura mentale

Ricerca iconografica

Storyboard

Moodboard

Preparazione al dossier e esercitazioni progettuali

Metodologia

Le lezioni di pratica e teoria sul corpo verranno affiancate da diversi tipi di attività:

- Visita a musei, mostre e casi studio:

_ Centro Luigi Pecci per l'arte contemporanea (mostre temporanee, attinenti ai temi del corso). Incontro con curatori e dipartimento didattico

_ MOSTRA/CATALOGO Objects of Desire. Surrealism and Desire 1924-Today (case study)

- Incontri con professionisti/e

_ Osteopata professionista > morfologia e dinamica del corpo

_ Danzatori/danzatrici di varie compagnie che lavorano nel territorio (Compagnia Virgilio Sieni, Jacopo Jenna, Cristina Rizzo, Kinkaleri) > rapporto processuale e creativo del corpo come strumento conoscitivo dello spazio

_ Incontro con designer e/o architetto > relazione tra corpo, ambienti, spazi e oggetti nella pratica di un professionista.

- Sessioni laboratoriali proposte dal docente, in cui la classe svolgerà attività fisica in gruppi e/o individualmente

Esercizi: corpo nello spazio

Esercizi: corpo in movimento

Esercizi: costruzione e decostruzione del corpo come forma

La percezione del corpo la percezione dell'altro

_ Letture di testi o parti di esse con discussione collettiva in classe (vedi bibliografia di riferimento)

Modalità della verifica del profitto

A fine corso lo studente dovrà elaborare un dossier (immagini e testo) su un progetto di design in cui si mettono in rilievo le relazioni tra corpo, spazio e oggetti.

Il dossier si articolerà in:

- Ricerca iconografica, storica e teorica
- Dichiarazioni metodologiche della ricerca e del progetto
- Materiale artistico prodotto dallo studente (parte centrale del dossier /può avvalersi di diversi media)
- Tavole di presentazione con raggruppamenti semantici (mood board)
- Intenzioni di ulteriore sviluppo del progetto artistico

All'esame, il candidato discuterà il proprio dossier esponendo il processo e la ricerca inerente.

Testi e materiali

Lo studio dei materiali di testo verrà finalizzato e approfondito durante il corso.

In elenco viene fornita una bibliografia di riferimento sui temi inerenti al corso e alla sua metodologia didattica.

Bibliografia di riferimento

AA.VV. *Object of desire – Surrealism and Desire 1924-today*, Vitra Design Museum, Zurich 2019

Umberto Galimberti, *Il corpo*, Feltrinelli Milano 1987

Alexander Lowen, *Il linguaggio del corpo* (1958), Feltrinelli, Milano 2003

Jacopo Miliani, *Performance come metodologia: gesti e scritture*, Postmedia Books, Milano 2021

Gabriele Neri (a cura di), *Vico Magistretti*, Architetto Milanese, Electa, Milano 2021

Donald Norman, *La caffettiera del masochista*, Ed. Giunti Firenze 2015

Barbara Radice (a cura di), *Ettore Sottsass. There is a planet, catalogo della mostra*, Electa, Milano 2017

Bibliografia consigliata

Manuali Anatomia Artistica

Lolli Alberto, Zocchetta Mauro, Peretti Renzo, *Struttura Uomo*, Neri Pozza Editore, Vicenza 1998

Civardi Giovanni, *Anatomia per l'artista*, Il castello, Milano 2018

Bussagli Marco, *Anatomia Artistica*, Giunti, Firenze 1996

Gray Henry, *Anatomia del Gray*, Zanichelli, Bologna, 1987

Morelli Angelo, Morelli Giovanni, *Anatomia per gli artisti*, F.lli Lega Editori, Faenza, 1985

Rifkin A. Benjamin, Ackerman J. Michael, *Piccolo Atlante di Anatomia*, Rizzoli, Bologna 2006

Corpo, filosofia e arte:

Baj Enrico, *La Patafisica*, Abscondita, Milano, 2009

Bellmer, Hans, *Anatomia dell'immagine*, Adelphi, Milano 2001

Beyer Andres, *Il corpo dell'artista. La traccia nascosta della vita nell'arte*, Einaudi, Torino, 2022

Calvino Italo, *Lezioni Americane. Sei proposte per il prossimo millennio*, Garzanti, Milano 1988

Didi-Huberman, *L'immagine aperta, motivi dell'incarnazione nelle arti visive*, Mondadori, Milano 2007

Leroi-Gourhan André, *Il gesto e la parola* (1964), Einaudi, Torino 1977

Merleau-Ponty Maurice, *Fenomenologia della percezione* (1945), Bompiani, Milano 2019

Merleau-Ponty Maurice, *Il visibile e l'invisibile* (1964), Bompiani, Milano 1969

Morris Desmond, *L'uomo e i suoi gesti. L'osservazione del comportamento umano*, Mondadori, Milano 1977

Nancy Jean-Luc, *Il corpo dell'arte*, Mimesis, Milano 2014

Perniola Mario, *Il sex-appeal dell'inorganico*, Einaudi, Torino 1994

Saviani Lucio, *Le mani. La più antica delle invenzioni*, Fefè Editore, Roma 2017

Sontag Susan, *La coscienza imbrigliata in un corpo* (1980), Nottetempo, 2020

Volli Ugo, *Fascino. Feticismi e altre idoloatrie*, Feltrinelli, Milano 1997

FOCUS Arte contemporanea:

Alfano Miglietti Francesca, *Nessun tempo, nessun corpo, Arte, Azioni, Reazioni e Conversazioni*, Skira, Milano 2001

Alfano Miglietti Francesca, *Identità Mutanti. Dalla piega alla piaga: esseri delle contaminazioni contemporanee*, Costa&Nolan, Genova, 1997

Macri Teresa, *Il corpo postorganico*, Costa&Nolan, Genova, 1996

O'Reilly Sally, *Il corpo nell'arte contemporanea*, Einaudi, Torino 2011

Vergine Lea, *Body Art e storie simili. Il corpo come linguaggio* (1974), Skira, Milano, 2000

Angela Vettese, *Dal corpo chiuso al corpo diffuso*, in Francesco Poli, *Arte contemporanea, le ricerche internazionali dagli anni 50 ad oggi*, Electa, Milano 2005

Angela Vettese, Baldacci Cristina, *Arte del corpo: Dall'autoritratto alla Body Art*, Giunti, Firenze 2014

Letteratura

Delillo Don, *Body art*, Einaudi, Torino 2001

Gray Alasdair, *Povere Creature* (1992), Safara, Pordenone 2023

Pennac Daniel, *Storia di un corpo*, Feltrinelli, Milano 2012

Shelley Mary, *Frankstein* (1818), Bur, Roma 2022

Yoshimoto Banana, *Il corpo sa tutto* (2000), Feltrinelli, Milano 2004

Youecenaur Marguerite, *L'opera in nero* (1968), Feltrinelli, Milano 2015

Film sul rapporto del corpo nella contemporaneità

Yorgos Lanthimos, *Povere Creature*, 2023

Marie Kreutzer, *Corsage*, 2022

Julia Ducournau, *Titane*, 2021

Claire Denis, *Beau Travail*, 1999

Werner Herzog, *Paese del silenzio e dell'oscurità*, 1971