

MESSAGGI SENZA PAROLE

Dal corpo al simbolo attraverso il gesto

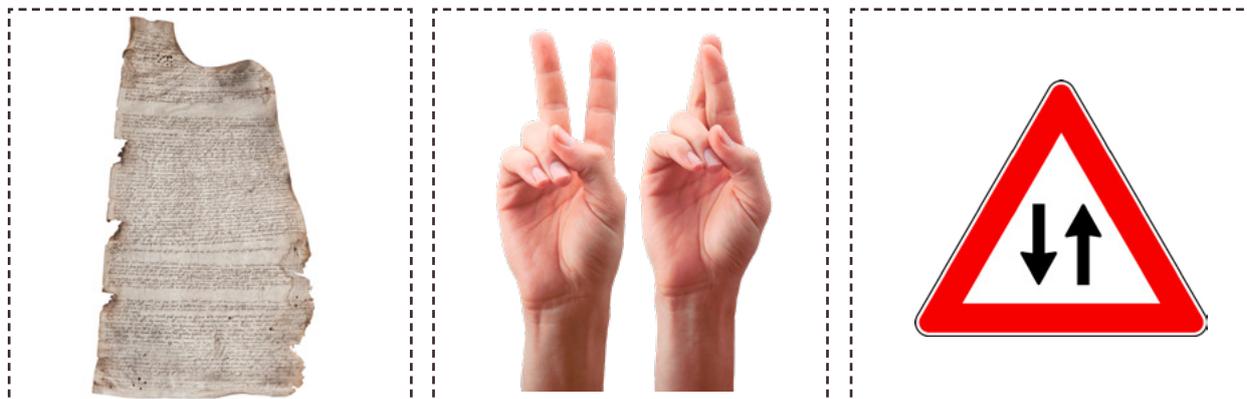
Cⁱ**N****A****S****a**
MU^C**N**^A**RI**

Progetto e cura: Silvana Sperati per ABM
Sperimentazione, gestualità e documentazione:
Véronique Turrisi, diplomata CAS ABM
Fotografie: Nicola Consadori

**Se dico «*ti ho lasciato un messaggio*»
si potrà forse pensare a qualcosa
che viene detto con le parole o con la scrittura.
Se osserviamo bene, però, potremo scoprire
che i messaggi non si trasmettono solamente
parlando o scrivendo.**

Messaggi senza parole

Dal corpo al simbolo attraverso il gesto

Noi ci esprimiamo usando molteplici linguaggi.

Messaggi senza parole

Dal corpo al simbolo attraverso il gesto

L'essere umano non è il solo a poter comunicare senza parole; «è evidente che anche alcuni animali mostrano delle espressioni facciali e che tutti gli animali possono variare comportamento, postura, esibizioni (per esempio erezione del pelo o della pelliccia), odori e suoni in varie condizioni. (...) Queste esibizioni in genere comunicano informazioni da un animale a un altro (...)».

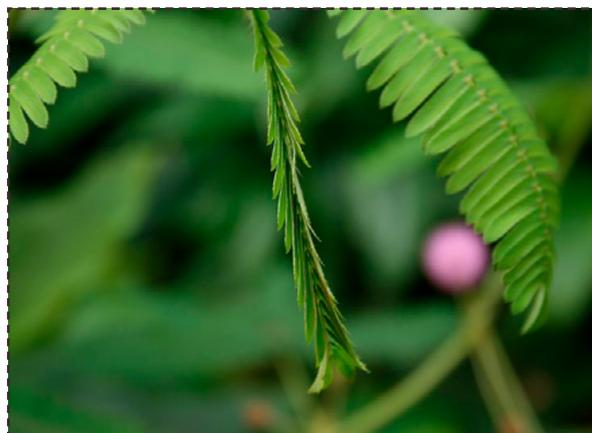
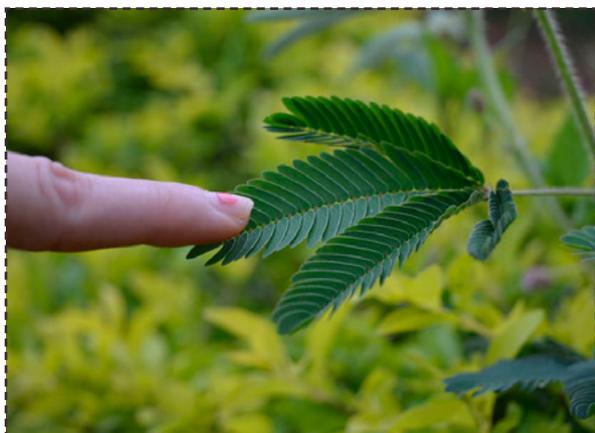
Testo tratto da Robert Plutchik, «Psicologia e biologia delle emozioni», Bollati Boringhieri, Torino, 2009
Immagini da Charles Darwin, «L'espressione delle emozioni nell'uomo e negli animali», Newton
Compton Editori, Roma, 2008

Messaggi senza parole

Dal corpo al simbolo attraverso il gesto

Anche le piante comunicano.

Una pianta secca ci comunica la sua sofferenza con le foglie afflosciate, il suo benessere quando un fiore si apre al sole, il suo bisogno di riposo quando lo stesso fiore si richiude la sera. Una pianta molto particolare, la *Mimosa pudica*, «appena viene sfiorata ritrae le foglie, proprio come se fosse timida (da qui il nome)».

Mimosa sensitiva (Mimosa Pudica)

Testo tratto da Stefano Mancuso e Alessandra Viola, Verde Brillante, Giunti editore, Firenze-Milano, 2017

E le cose?

Il muro sgretolato, il portafoglio consunto, la poltrona con la mia impronta, i colori dei vestiti nel mio armadio, la lavatrice che si illumina quando ha finito il lavaggio...

Anche le cose intorno a noi sono cariche di messaggi.

Eugène Atget (1857-1927), «Interno, laboratorio Atget»

IL CORPO COMUNICA

Messaggi senza parole

Dal corpo al simbolo attraverso il gesto

Si ritiene che il linguaggio parlato abbia avuto origine circa 50.000 anni fa e che la scrittura sia comparsa molto tempo dopo, circa 8.000 anni fa.

Prima di arrivare a scrivere l'uomo ha attraversato diverse fasi, dai primi segni tracciati nelle grotte fino a disegni sempre più complessi.

Vedi Robert Plutchik, «Psicologia e biologia delle emozioni», Bollati Boringhieri, Torino, 2009

«Fra le più antiche pitture giunte fino a noi sono le
impronte di mani».

*Mano dipinta in negativo; c. 37.000 anni a.C.
Grotta del Castillo (Santander, Spagna)*

Immagine e testo da Piero Adorno, «L'arte italiana», Casa Editrice G. D'Anna, Messina-Firenze,
1992, vol. 1, pag. 10

Impressioni di mani nella Cuevas de las Manos sul Río Pinturas nella provincia di Santa Cruz, Argentina, tra i 9.300 e i 13.000 anni a. C.

Messaggi senza parole

Dal corpo al simbolo attraverso il gesto

«L'impronta dipinta significa che l'uomo ha sempre sentito, unico fra gli esseri viventi, la necessità di lasciare in qualche modo il segno di se stesso, una traccia, quasi una documentazione della propria presenza, del proprio pensiero».

Il corpo fu tra i primi strumenti ad essere utilizzato: è sempre con noi ed è dotato di moltissime possibilità.

Testo da Piero Adorno, «L'arte italiana», Casa Editrice G. D'Anna, Messina-Firenze, 1992, vol. 1, pag. 10

Messaggi senza parole

Dal corpo al simbolo attraverso il gesto

Osserviamo ...

I muscoli che compongono il nostro viso sono moltissimi. Servono per masticare, per parlare o per aprire e chiudere gli occhi ma servono anche ad esprimere le nostre emozioni, senza parole.

Immagine dal film «Totò a colori», 1952, regia di Steno

Le neuroscienze hanno scoperto che possiamo sentire le emozioni di chi ci sta vicino solo osservandone le espressioni del viso o la postura del corpo.

*Leonardo da Vinci «Studio di volti per la Battaglia di Anghiari»,
1504 – 1505, Gesso nero o carboncino, tracce di gesso rosso su carta,
Budapest, Museo di Belle Arti*

Vedi Alessandra Calcinotto, Marco Ivaldi, «Studi Neuroscientifici sull'Arte», Calzetti Mariucci editori, Perugia 2016

Messaggi senza parole

Dal corpo al simbolo attraverso il gesto

Sembra che le espressioni del volto in presenza di alcune emozioni siano simili negli uomini di tutti i popoli. Non sono sempre comuni, invece, le cause che generano le emozioni in una cultura rispetto ad un'altra.

Vedi Robert Plutchik, «Psicologia e biologia delle emozioni», Bollati Boringhieri, Torino, 2009

Le arti visive, il teatro e la danza sono ricchi di messaggi pronunciati attraverso il corpo.

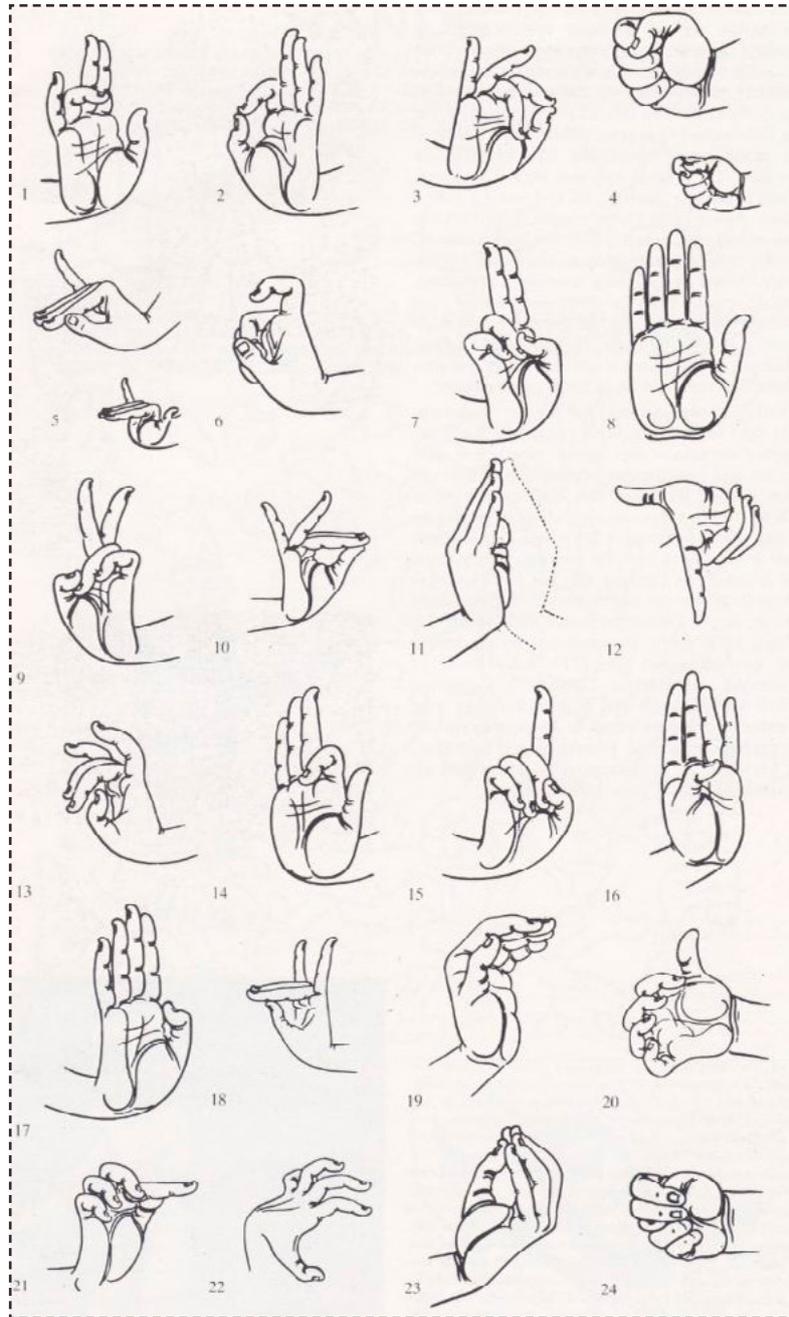
Anonimo di scuola bolognese, dipinto tratto da un'incisione di Jacques Callot, fine '600, raffigurante gli Zanni Beppe Nappa e Fritellino; sullo sfondo altri personaggi della commedia dell'arte.

Immagine da Cesare Molinari «La commedia dell'arte» Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 1985.

La danzatrice Martha Graham diceva:
«il movimento non mente mai».

*Martha Graham in «Lamentation»,
fotografia di Herta Moselsio*

*I gesti delle mani hanno un ruolo importantissimo
nella Bharata Natyam, una delle danze classiche indiane.*

Immagine da "Anatomie de l'acteur - Un dictionnaire d'anthropologie théâtrale" di Eugenio Barba e Nicola Savarese, ed. Bouffoneries Contrastes, Cazilhac, France, 1985

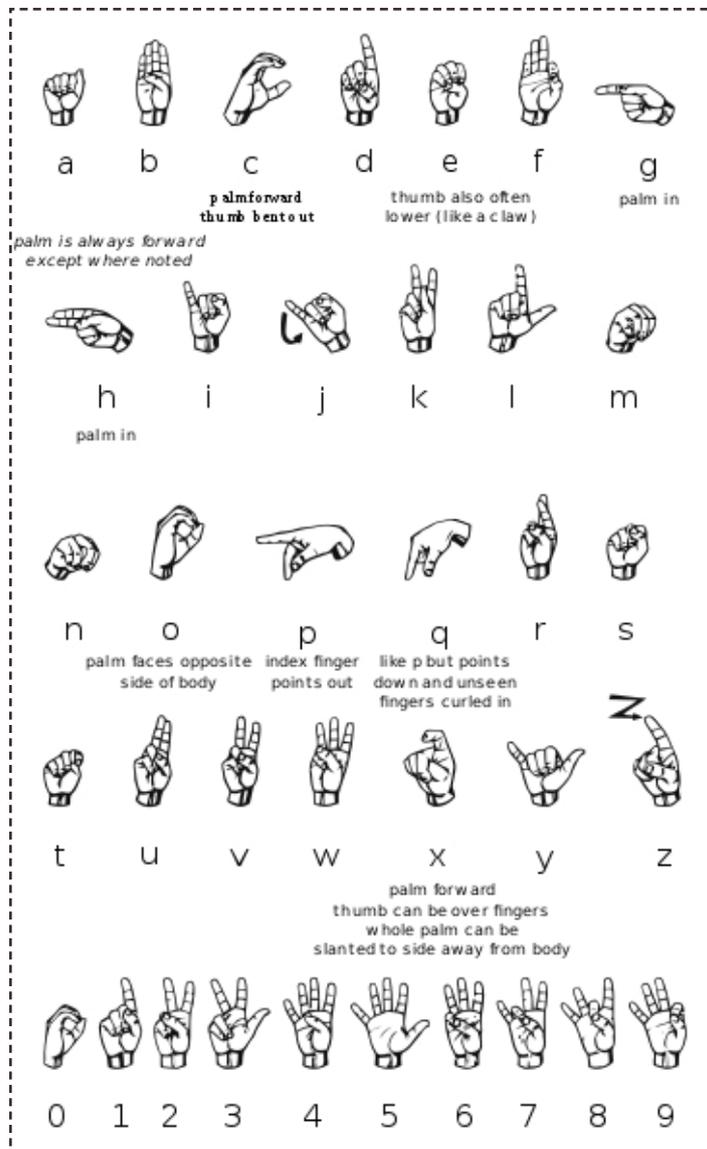

*Picasso, Poveri, in riva al mare, 1903, olio su tela,
Washington, National Gallery of Art, collezione Dale.*

I GESTI COMUNICANO

Messaggi senza parole

Dal corpo al simbolo attraverso il gesto

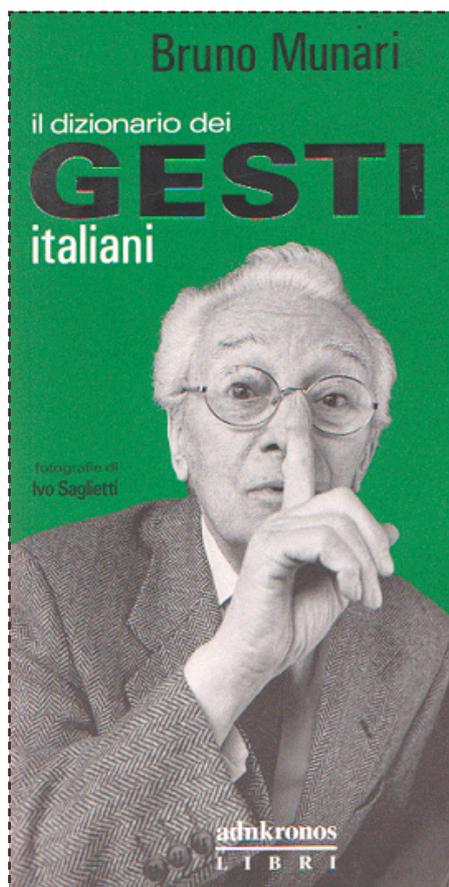

Lingua dei segni: una vera e propria lingua fatta di gesti delle mani, ma anche espressioni del viso e movimenti di tutto il corpo, usata per la comunicazione tra le persone non udenti e tra udenti e non udenti.

Messaggi senza parole

Dal corpo al simbolo attraverso il gesto

Scriva l'artista Bruno Munari, nell'introduzione al suo libro
«Il dizionario dei gesti italiani»:

«Un dizionario dei gesti degli italiani è divertente e utile, tanto più se pensiamo che gli italiani, appunto, sono conosciuti in tutto il mondo perché si esprimono, oltre che con le parole, anche con i gesti. Molte volte, anzi, si esprimono solo a gesti.

Immagine e testo dal libro Bruno Munari «Il dizionario dei gesti italiani», Adnkronos libri, Roma, 1994

Messaggi senza parole

Dal corpo al simbolo attraverso il gesto

BUGIA

La mano deve stare dietro la schiena, invisibile agli occhi dell'interlocutore. Questo gesto infatti, usato soprattutto dai bambini, indica che chi sta parlando non si ritiene impegnato dalle proprie promesse o affermazioni.

Immagine dal libro Bruno Munari «Il dizionario dei gesti italiani», Adnkronos libri, Roma, 1994

Messaggi senza parole

Dal corpo al simbolo attraverso il gesto

FAME

La mano aperta, con le dita unite e distese, batte ritmicamente di taglio contro il fianco, all'altezza dello stomaco.

Immagine dal libro Bruno Munari «Il dizionario dei gesti italiani», Adnkronos libri, Roma, 1994

Messaggi senza parole

Dal corpo al simbolo attraverso il gesto

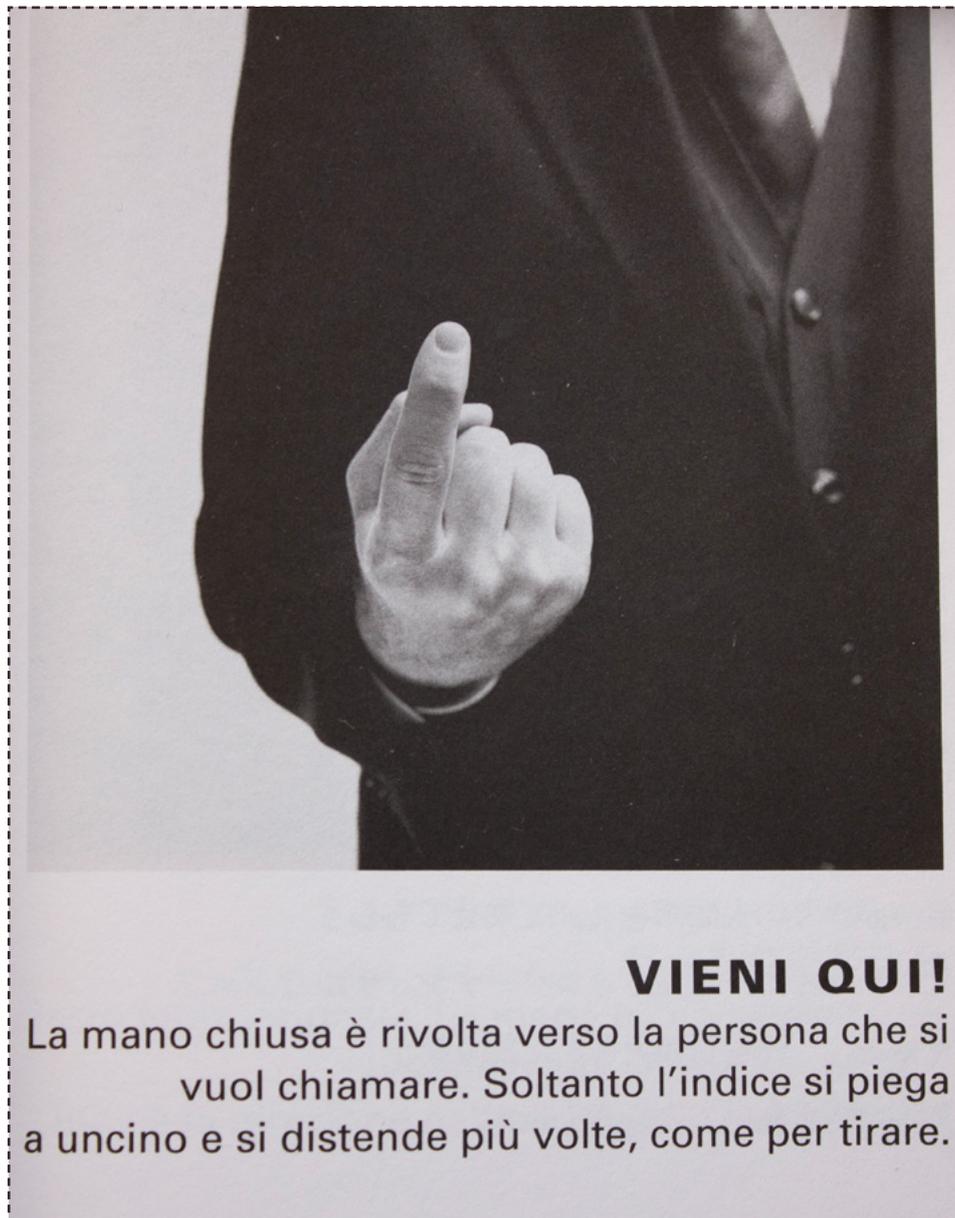

Immagine dal libro Bruno Munari «Il dizionario dei gesti italiani», Adnkronos libri, Roma, 1994

Messaggi senza parole

Dal corpo al simbolo attraverso il gesto

PIENO DI GENTE

Dalla posizione delle dita, strette tra di loro, si capisce com'era la gente nel posto di cui in quel momento si parla.

Immagine dal libro Bruno Munari «Il dizionario dei gesti italiani», Adnkronos libri, Roma, 1994

Messaggi senza parole

Dal corpo al simbolo attraverso il gesto

SCRIVERE

La mano destra finge di scrivere sulla mano sinistra, o viceversa.

Immagine dal libro Bruno Munari «Il dizionario dei gesti italiani», Adnkronos libri, Roma, 1994

Messaggi senza parole

Dal corpo al simbolo attraverso il gesto

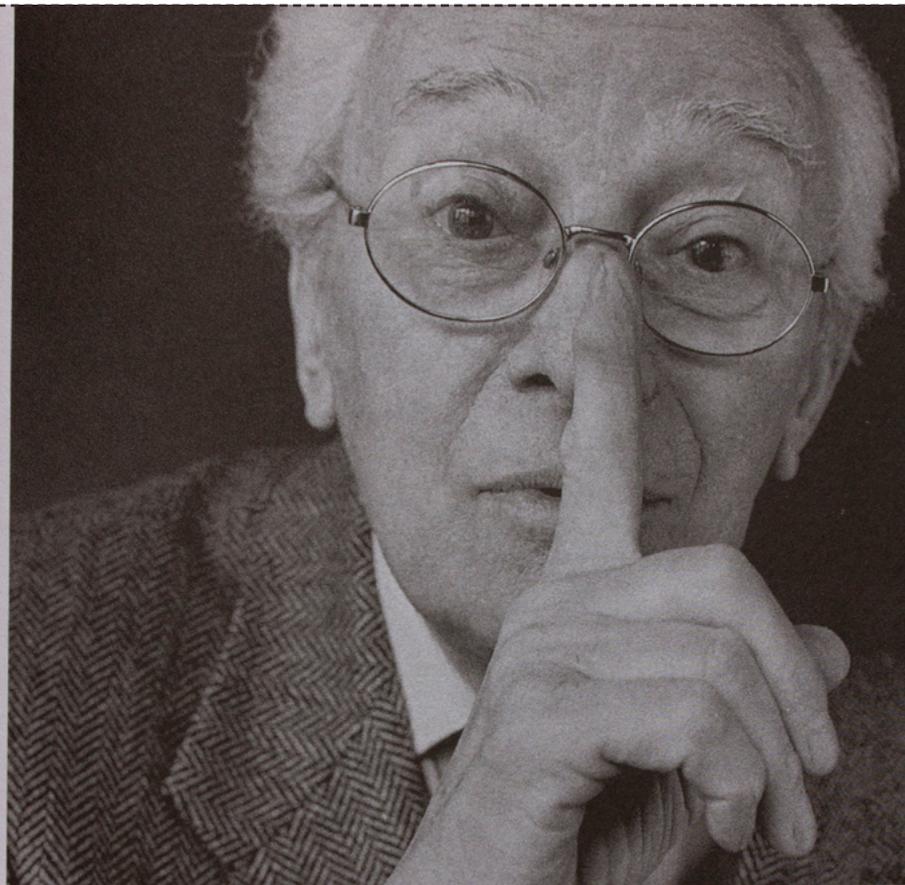
INSISTO

L'indice batte ritmicamente con violenza e rapidità sul palmo dell'altra mano.

Immagine dal libro Bruno Munari «Il dizionario dei gesti italiani», Adnkronos libri, Roma, 1994

Messaggi senza parole

Dal corpo al simbolo attraverso il gesto

SILENZIO

L'indice resta fermo davanti alla bocca
come per tenerla chiusa.

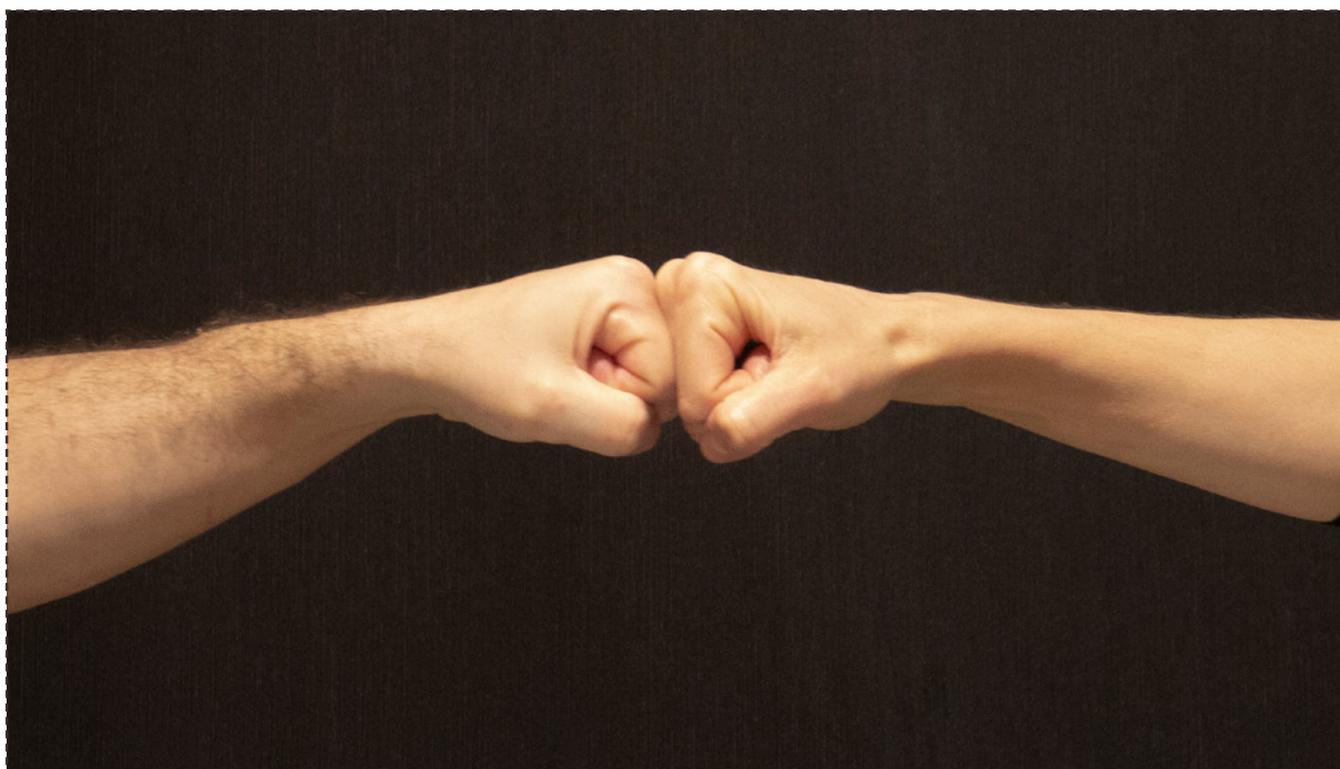
Immagine dal libro Bruno Munari «Il dizionario dei gesti italiani», Adnkronos libri, Roma, 1994

I GESTI DI OGGI

Messaggi senza parole

Dal corpo al simbolo attraverso il gesto

Pugno contro pugno

Il pugno contro pugno o «fist bump» è un gesto di saluto, come la stretta di mano. È molto usato dai giovani e nel mondo sportivo, in particolare tra i giocatori di baseball e di hockey.

Messaggi senza parole

Dal corpo al simbolo attraverso il gesto

Gesto del cuore

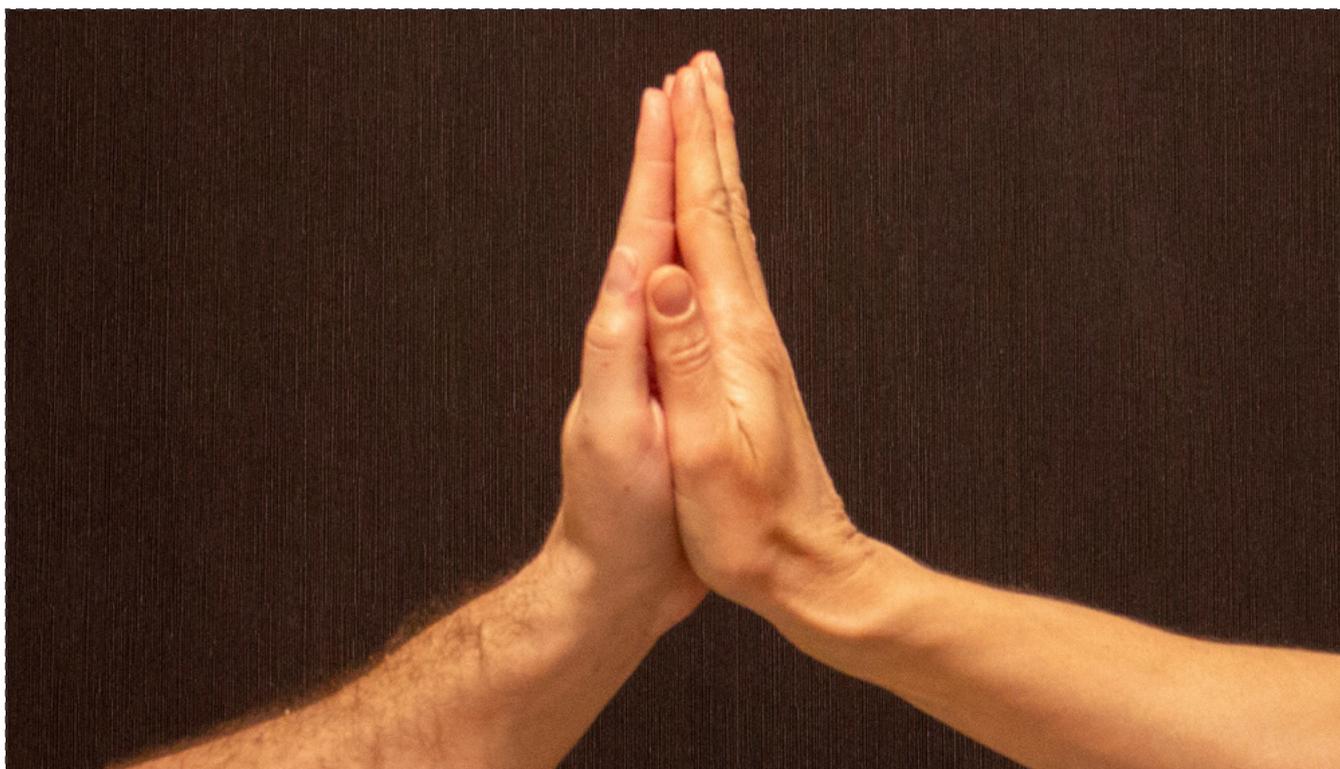

Il gesto del cuore comunica affettività.
È nato in ambito musicale ed è oggi molto usato
in tutto il mondo.

Messaggi senza parole

Dal corpo al simbolo attraverso il gesto

Batti il cinque

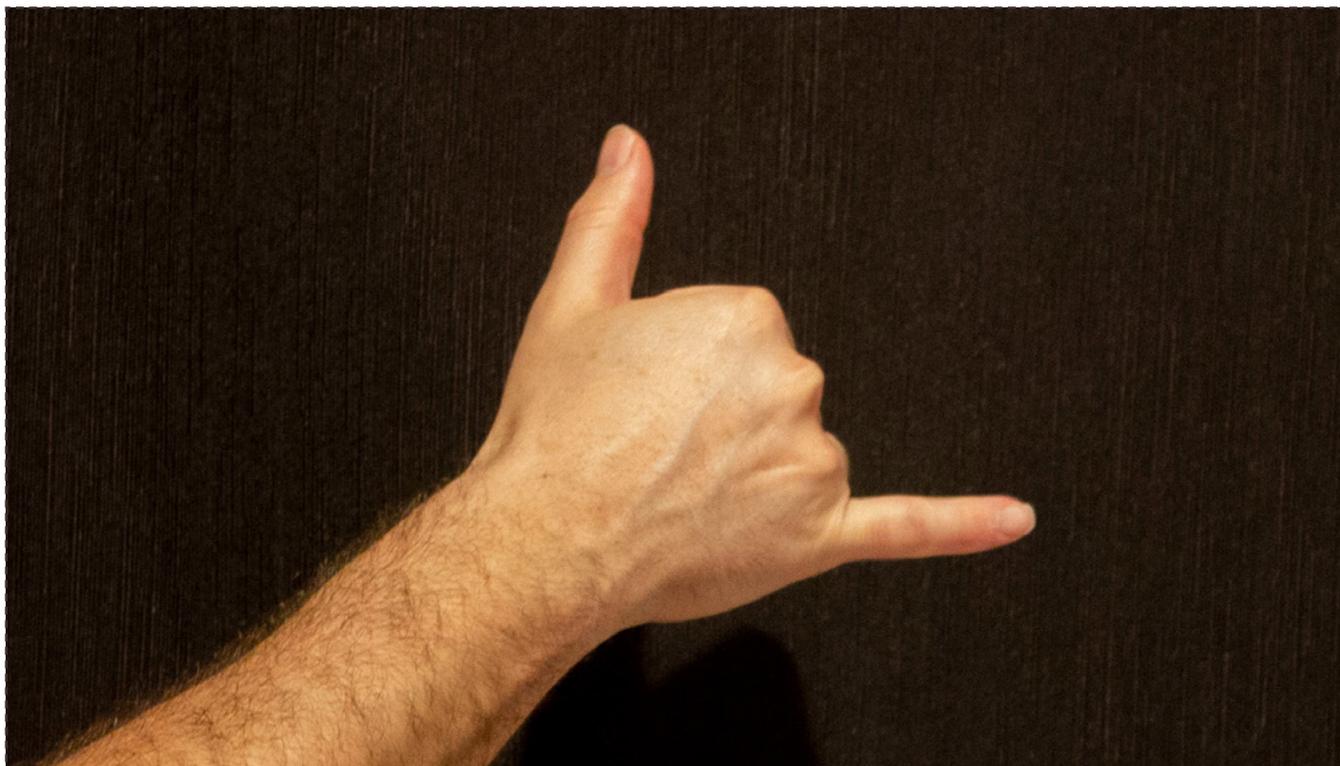

Il gesto di batti il cinque, nato nel mondo del Jazz e poi diffusosi nello sport e nella vita di tutti i giorni, si compie in due e si usa per congratularsi con qualcuno o per qualcosa di bello fatto insieme.

Messaggi senza parole

Dal corpo al simbolo attraverso il gesto

Il gesto dello Shaka

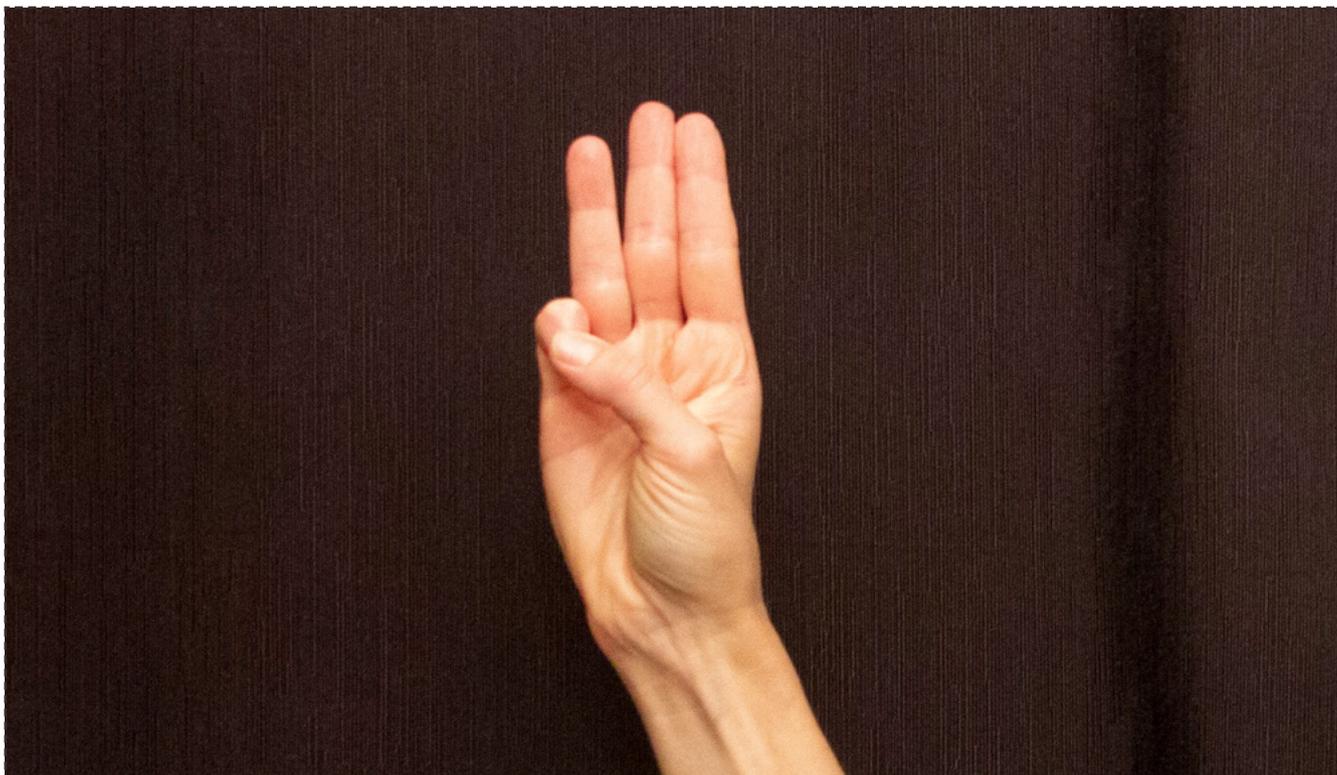

Il gesto dello Shaka, di origine tradizionale Hawaiana, è passato nella cultura del surf e da lì si è diffuso in tutto il mondo come gesto di saluto o di gratitudine. Si usa con la mano ferma, oppure roteando il polso.

Messaggi senza parole

Dal corpo al simbolo attraverso il gesto

Saluto scout

Il saluto scout è il modo con cui gli scout di tutto il mondo si riconoscono e si salutano. Il pollice sovrapposto al mignolo indica la protezione del più debole da parte del più forte. Le tre dita di mezzo simbolizzano la ricerca del senso e dello scopo della vita, la responsabilità verso il prossimo e una continua discussione su sé stessi.

Messaggi senza parole

Dal corpo al simbolo attraverso il gesto

Rock 'n Roll

Il gesto, diffuso oggi in ambito musicale, deriva dalla Lingua dei Segni americana e ha il significato di I Love You. Nella cultura hippie era usato per esprimere amore.

Messaggi senza parole

Dal corpo al simbolo attraverso il gesto

Promessa

Messaggi senza parole

Dal corpo al simbolo attraverso il gesto

Specchio riflesso

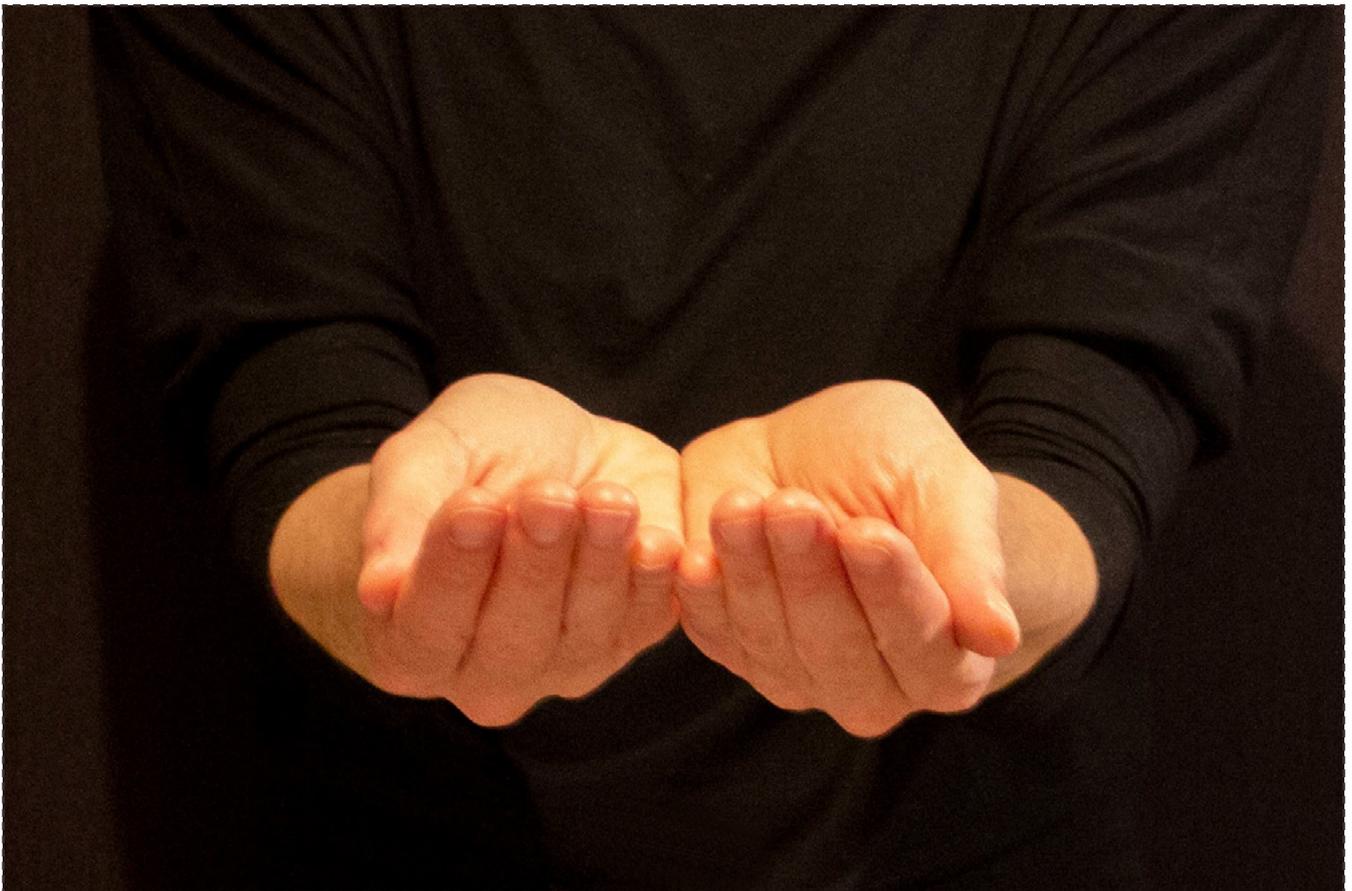

«Chi lo dice sa di esserlo»

Messaggi senza parole

Dal corpo al simbolo attraverso il gesto

Mano che raccoglie

Messaggi senza parole

Dal corpo al simbolo attraverso il gesto

Bacio d'aria

Tu quali gesti utilizzi?
Quali puoi inventare?

Io ho giocato ad inventarne
qualcuno...

Messaggi senza parole

Dal corpo al simbolo attraverso il gesto

Segreto

Messaggi senza parole

Dal corpo al simbolo attraverso il gesto

Che meraviglia!

Messaggi senza parole

Dal corpo al simbolo attraverso il gesto

**Sto pensando ...
(muovendo un po' le dita)**

Messaggi senza parole

Dal corpo al simbolo attraverso il gesto

Mi ha fatto una paura!

Messaggi senza parole

Dal corpo al simbolo attraverso il gesto

Che bel panorama!

Giochiamo?

Ho immaginato altri gesti, se vuoi
prova tu a indovinarne il significato...
buon divertimento!

Poi, se ti va, puoi anche stampare le
immagini ed utilizzarle come carte
di un gioco che potrai inventare.

Fammi sapere!
Ciao

Messaggi senza parole

Dal corpo al simbolo attraverso il gesto

Messaggi senza parole

Dal corpo al simbolo attraverso il gesto

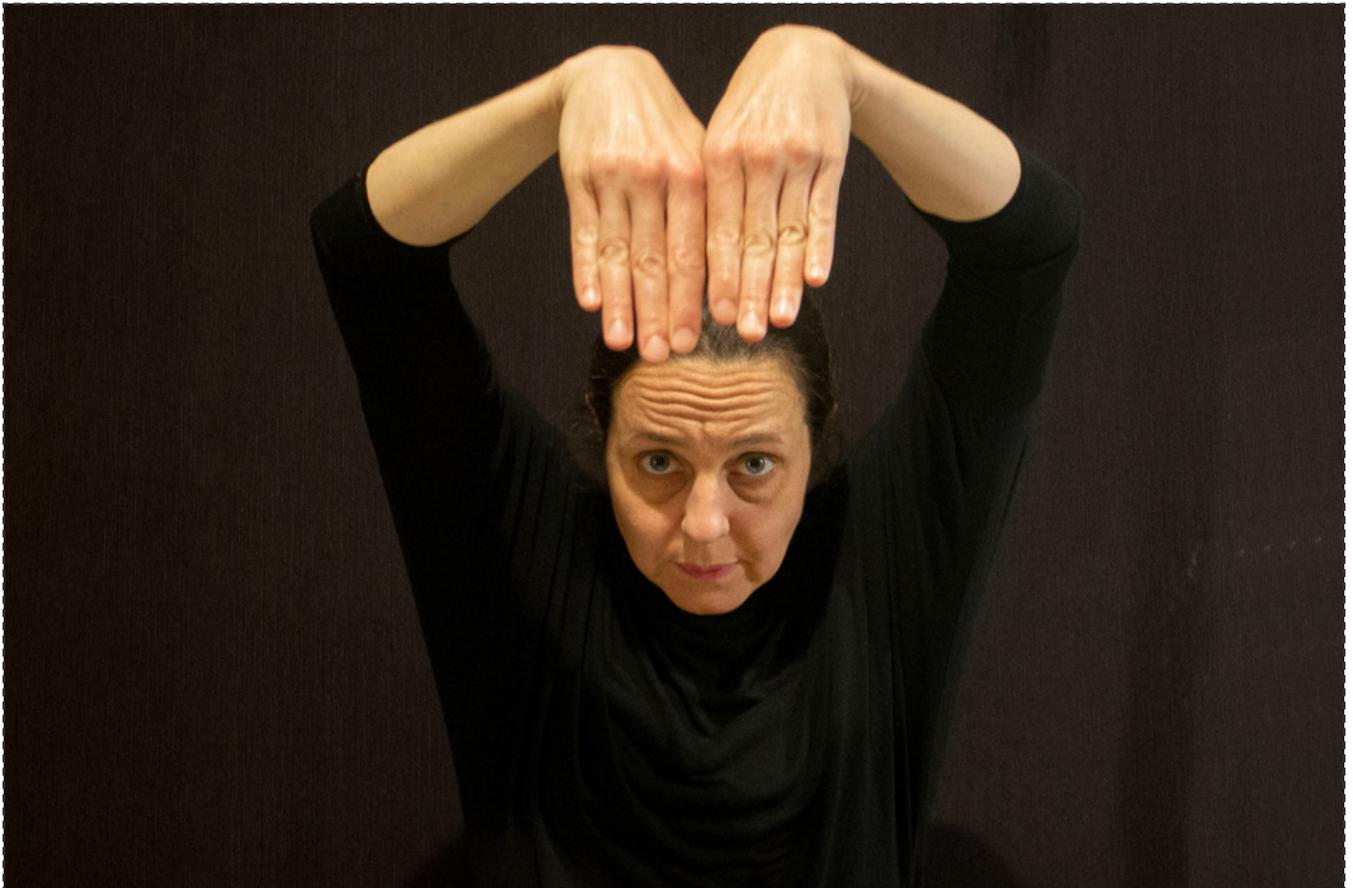
Messaggi senza parole

Dal corpo al simbolo attraverso il gesto

Messaggi senza parole

Dal corpo al simbolo attraverso il gesto

Messaggi senza parole

Dal corpo al simbolo attraverso il gesto

Messaggi senza parole

Dal corpo al simbolo attraverso il gesto

Messaggi senza parole

Dal corpo al simbolo attraverso il gesto

Messaggi senza parole

Dal corpo al simbolo attraverso il gesto

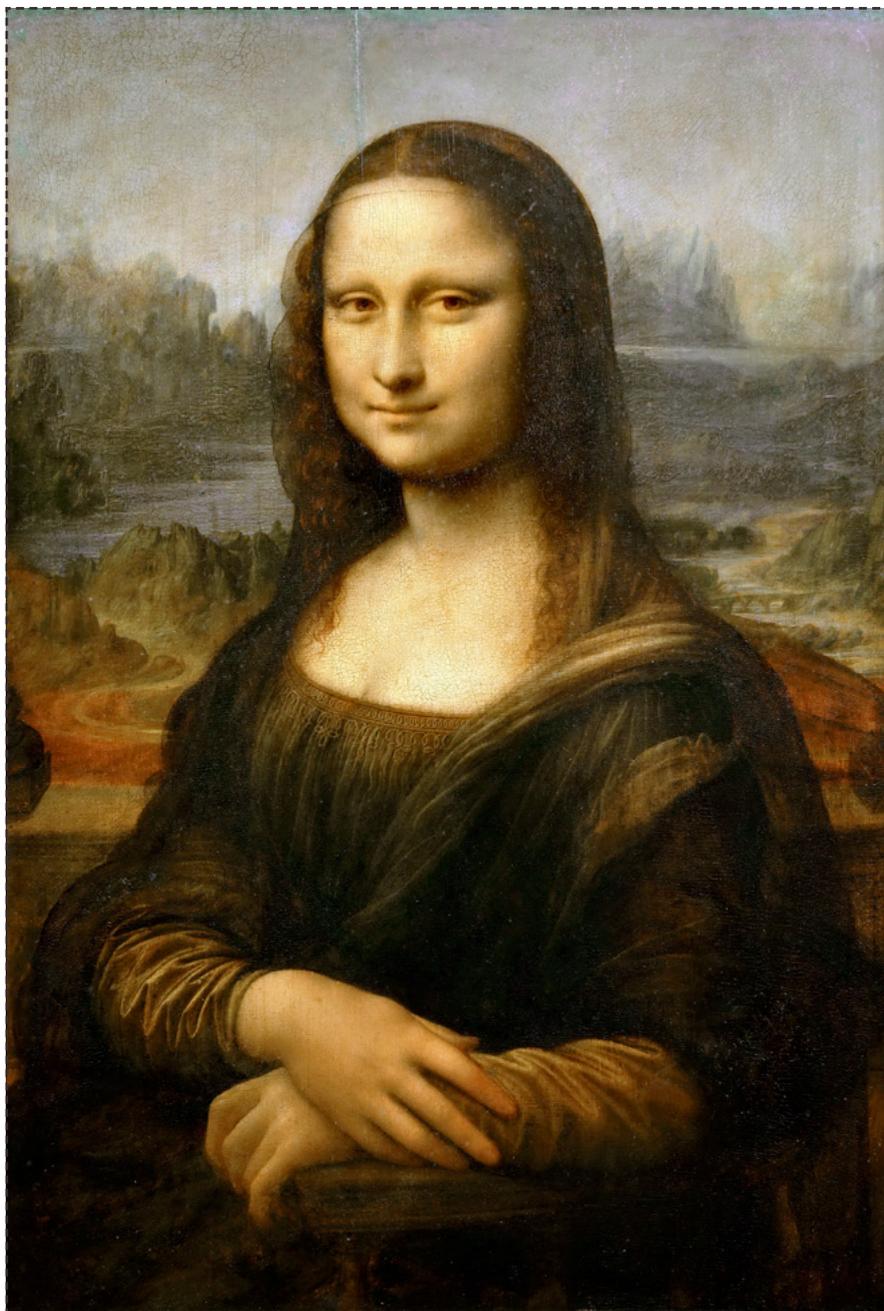

... ora, se ti va, gioca tu!

E GLI ARTISTI?

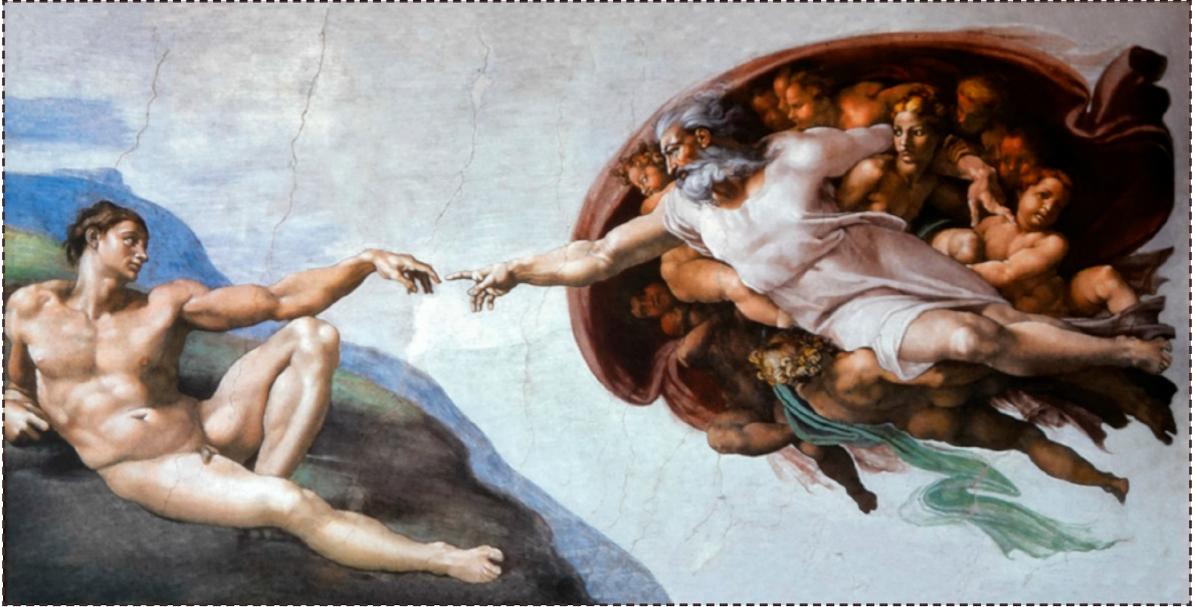
Nella storia dell'arte il corpo con i suoi gesti,
l'espressione del volto e il movimento
è stato molto rappresentato.
Se ricerchiamo nelle opere di tutti i tempi
troveremo moltissimi messaggi.

LEONARDO DA VINCI

*La Gioconda, 1503-06
Olio su tavola
Parigi, Museo del Louvre*

MICHELANGELO BUONARROTI

*Creazione di Adamo,
volta della Cappella Sistina (sotto, particolare),
1508-1512 circa, affresco.*

CARAVAGGIO

*Vocazione di san Matteo, 1599-1600.
Olio su tela, Roma,
Chiesa di San Luigi dei Francesi*

ARTEMISIA GENTILESCHI

*Autoritratto come Santa Caterina d'Alessandria, 1616 circa,
Olio su tavola, Londra, National Gallery*

HONORÉ DAUMIER

*Passato, presente, futuro (Louis-Philippe D'Orléans),
pubblicato su «La Caricature» del 9 gennaio 1834
Litografia*

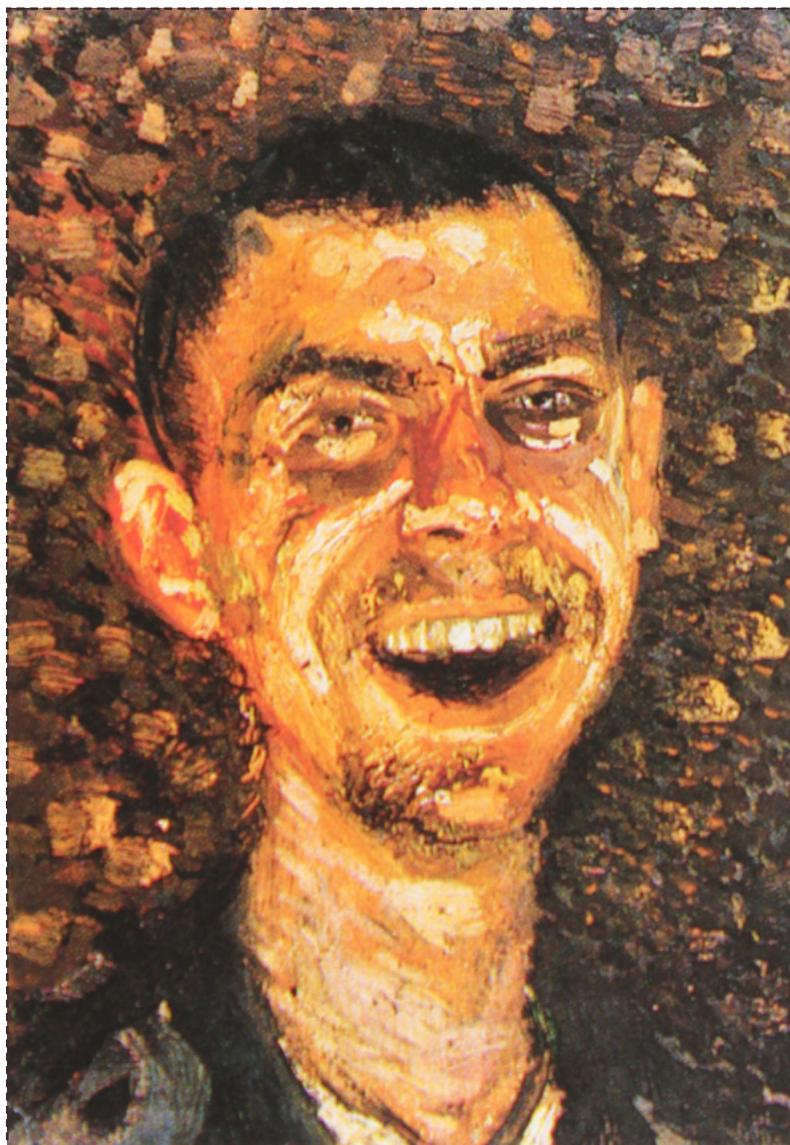
EDGARD DEGAS

*Le stiratrici, 1884 ca.
Olio su tela, Parigi, Musée d'Orsay*

Immagine tratta da «Storia dell'Arte Italiana», diretta da Carlo Bertelli, Giuliano Briganti, Antonio Giuliano, Electa Bruno Mondadori editore, Milano, 1992, vol. 4

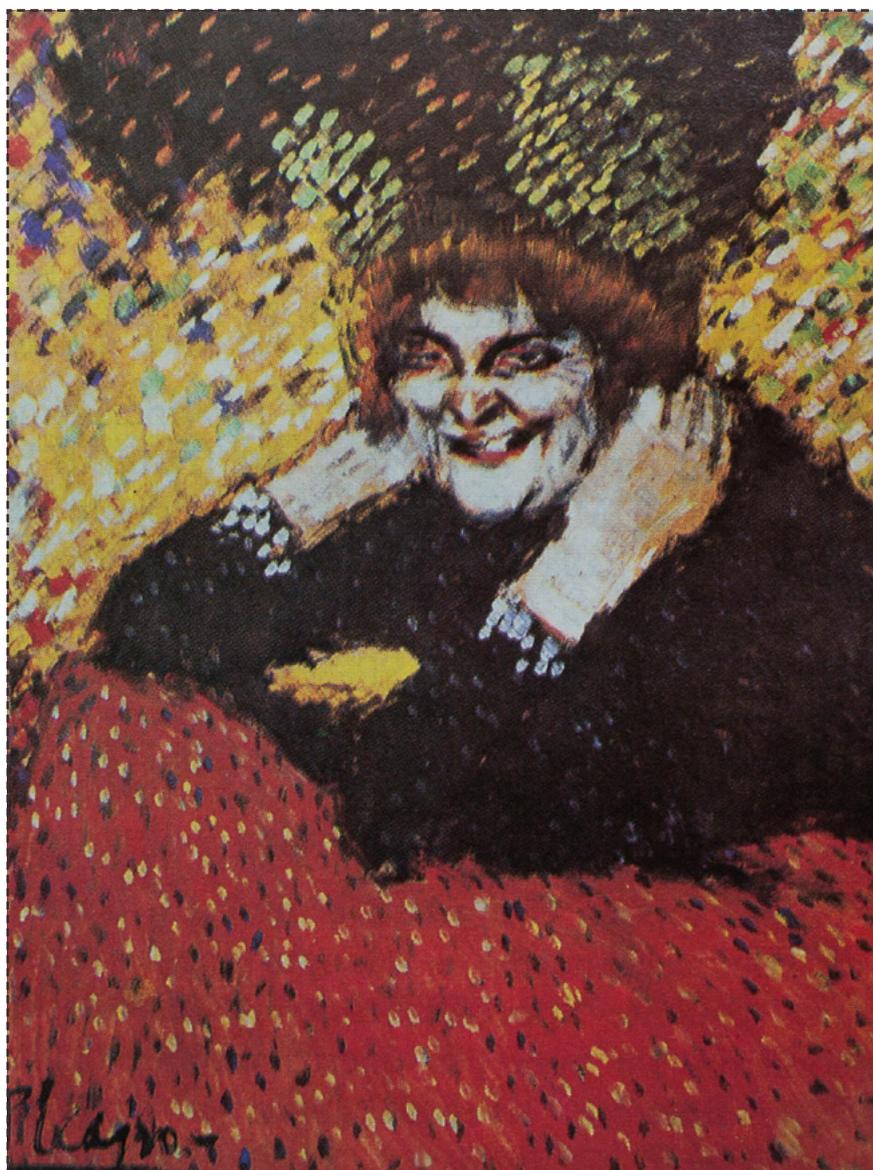
RICHARD GERSTL

Autoritratto sorridente, 1907
Olio su tela e su carta, Vienna, Österreichische Galerie Belvedere

Immagine tratta da «Storia dell'Arte Italiana», diretta da Carlo Bertelli, Giuliano Briganti, Antonio Giuliano, Electa Bruno Mondadori editore, Milano, 1992, vol. 4

PABLO PICASSO

Vecchia, 1901, Olio su tavola
Philadelphia (USA), Museum of Art, Arensberg Collection

Immagine tratta da Piero Adorno «L'arte Italiana», Casa editrice G. D'Anna, Messina – Firenze, 1987, vol. 3

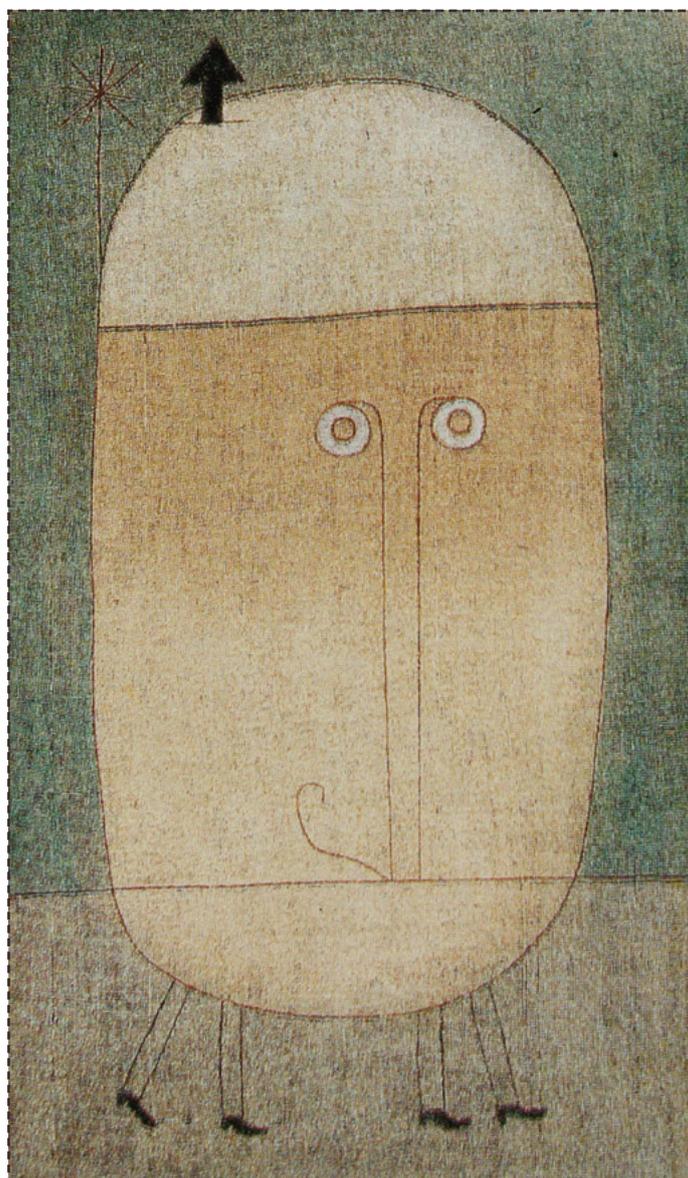
JUAN GRIS

Ritratto di Picasso, 1912
Olio su tela, Chicago, Art Institute

Immagine tratta da «Storia dell'Arte Italiana», diretta da Carlo Bertelli, Giuliano Briganti, Antonio Giuliano, Electa Bruno Mondadori editore, Milano, 1992, vol. 4

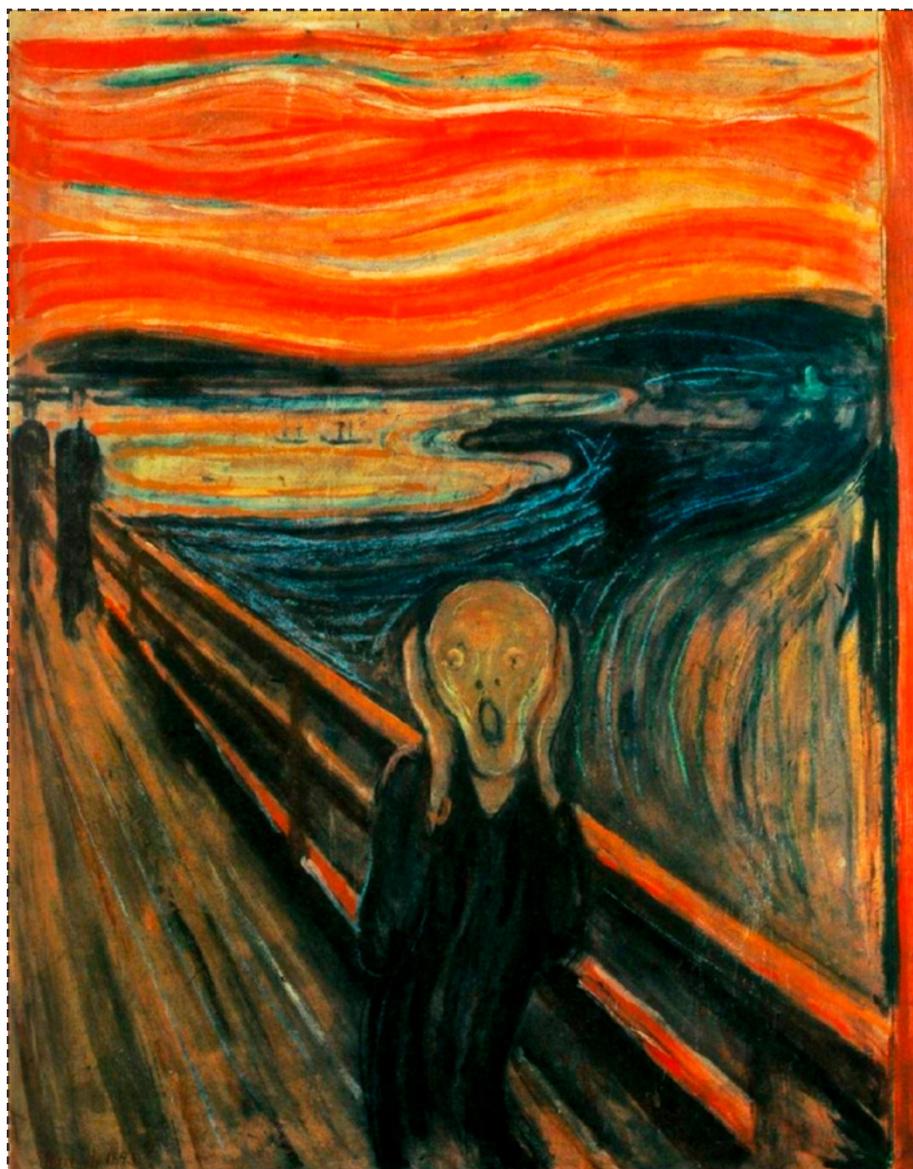
PAUL KLEE

Maschera di paura, 1932
Olio su tela di sacco, New York, Museum of Modern Art

Immagine tratta da «Storia dell'Arte Italiana», diretta da Carlo Bertelli, Giuliano Briganti, Antonio Giuliano, Electa Bruno Mondadori editore, Milano, 1992, vol. 4

EDVARD MUNCH

Il grido, 1893
Olio su tavola, Oslo, Munch-Museet

Immagine tratta da «Storia dell'Arte Italiana», diretta da Carlo Bertelli, Giuliano Briganti, Antonio Giuliano, Electa Bruno Mondadori editore, Milano, 1992, vol. 4

PINA BAUSCH

*Immagine dallo spettacolo Nelken,
coreografia di Pina Bausch, 1982*

Immagine con licenza Creative Commons

I testi, le immagini e la grafica contenuti nel sito web incasacommunari.it sono soggetti a copyright e altre forme di tutela della proprietà intellettuale. Tutto ciò che è riportato su di questo sito web, documentazione, contenuti, testi, immagini, il logo, il lavoro artistico e la grafica sono sono protetti dal diritto d'autore nonché dal diritto di proprietà intellettuale. Sarà quindi assolutamente vietato copiare, appropriarsi, ridistribuire, riprodurre qualsiasi frase, contenuto o immagine presente su di questo sito perché frutto del lavoro e dell'intelletto dell'autore stesso. È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma. È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dall'autore.

Copyright © 2020 A.B.M. - Tutti i diritti sono riservati