

Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

--	--

Prof. Manuela Machella

Materia di insegnamento: Teoria della Percezione e Psicologia della Forma

Ricevimento: Il ricevimento studenti avviene concordando un appuntamento tramite mail

e-mail: manuela.machella@ababo.it

Programma della materia

Per Teoria della Percezione si intende una varietà di spiegazioni filosofiche e scientifiche su come noi elaboriamo gli stimoli visivi in un'immagine coerente della "realtà" e per Psicologia della Forma si intende un insieme di "leggi" di organizzazione visiva dello spazio, che relazionano gli stimoli tra loro in forme ben distinte. Questo è soltanto un primo passo nella consapevolezza dell'affascinante complessità dello sguardo e del mondo delle forme; il corso presenta le ricerche di artisti e psicologi che hanno portato alla luce aspetti ben più profondi in relazione alla visione e alla creazione artistica.

Argomenti trattati:

1. Il processo percettivo, lo sguardo come percorso dell'attenzione, gli stati di coscienza (in particolare quello creativo) e la percezione come interpretazione della "realtà", le principali teorie della percezione (tra cui la teoria della Gestalt) e i loro rapporti con la ricerca artistica.
2. L'informe come stimolo per l'immaginazione creatrice, dagli studi di Leonardo all'Informale.
3. La composizione: dialettica spazio e forme, figura e sfondo; il ruolo del vuoto nella percezione, nella composizione artistica e nell'arte dell'estremo oriente. Shitao e la teoria del "soffio" nella pittura taoista; lo zen e le arti; l'estetica del vuoto; vuoto e pieno nelle ricerche di Francois Cheng

Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

Tra Oriente e Occidente : Lo spazio compositivo dal Giapponismo all'arte occidentale contemporanea .
Ambiguità di figura e sfondo dal vaso – profili di Rubin all'arte di Escher.

4. Morfogenesi e sviluppo delle forme nella natura e nell'arte; la forma e le forze-tensioni che ne animano la struttura, i modelli di sviluppo delle forme naturali: le ricerche di Paul Klee; la spirale in natura e nell'arte .

La psicologia dell'ornamento dall'antichità classica a William Morris e alle esperienze contemporanee

5. L'aspetto psicologico-culturale-simbolico delle forme: le forme archetipe, dai motivi "decorativi" del Neolitico relativi al culto della Dea a figurazioni complesse, come i Mandala, esplorati anche alla luce della psicologia analitica junghiana. La psicologia di Jung : inconscio collettivo, archetipi, simboli , i simboli universali.

6. La psicologia della composizione, con particolare attenzione alla teoria della Gestalt .
Equilibrio compositivo , configurazione, forma.
La lettura dell'opera d'arte .

7. Immaginazione e creatività artistica, il mondo immaginale e le strutture antropologiche dell'immaginario. L'inconscio prima di Freud: La filosofia romantica della natura e i pittori dell'immaginario.

8. La creazione della forma: psicologia del processo creativo artistico: fasi, struttura e dinamica; paralleli tra il processo creativo artistico e il processo alchemico, nell'interpretazione della psicologia analitica di Jung.

- Le lezioni teoriche sono approfondite in seminari teorico pratici su "il processo creativo e il dare forma" che svolgo nel primo e nel secondo semestre.

Bibliografia:

Sono attualmente impegnata nella completa rielaborazione e scrittura degli argomenti del corso finora presentato in forma di dispense; il libro che sto elaborando sarà disponibile in tempi brevi.
Sono inoltre consigliati i seguenti testi qui di seguito indicati :

T. Casula, "Tra vedere e non vedere", Einaudi
R. Arnheim, "Arte e percezione visiva", Feltrinelli
C.G. Jung, "L'uomo e i suoi simboli", Tea

Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI
BOLOGNA

Profilo professionale:

Laureata in Psicologia, iscritta all'Ordine degli Psicologi e degli Psicoterapeuti, ha seguito un percorso di formazione volto ad approfondire la comprensione degli aspetti comunicativo-visuali e simbolici delle forme e dell'arte - alla luce della teoria della Forma (Gestalt) e della psicologia analitica di Jung - e la psicologia del processo creativo artistico del "dare forma".

Si è specializzata nella Psicodiagnostica del Test dei Colori di Lüscher, in Training Autogeno di base e superiore, seguendo in parallelo corsi di meditazione e di arte e meditazione; ha portato avanti la sua formazione con la scuola di Arte Terapia di Art Therapy Italiana, con la quale collabora tutt'oggi.

Si è, inoltre, formata nella psicologia junghiana con un'analista dell'AIPA (Associazione Italiana Psicologia Analitica), curando in particolare l'aspetto della creazione artistica, anche attraverso la metodica del Sandplay di Dora Kalff.

Come percepire la "vita delle forme" e le forze visuali della composizione artistica, come "dare forma" nel processo creativo artistico sono i temi al centro del suo insegnamento per gli studenti dell'Accademia e della sua attività di ricerca.

Ha scritto numerose Dispense e creato seminari laboratoriali che svolge da oltre vent'anni sul processo creativo e sulla composizione.

Attualmente è impegnata nella stesura di saggi di prossima pubblicazione su gli Elementi (Terra, Acqua, Aria, Fuoco) dal punto di vista simbolico, psicologico e artistico; su mindfulness e processo creativo.

Data: 30 Ottobre 2020

Firma