Carte Semiotiche 2024/2

Interfacce

Forme dell'accesso e dispositivi d'intermediazione

Carte Semiotiche

Rivista Internazionale di Semiotica e Teoria dell'Immagine Annali 11 - 2024/2

Interfacce.
Forme dell'accesso
e dispositivi d'intermediazione

A cura di Valeria Burgio e Valentina Manchia

Scritti di Beato, Bellantuono, Cesaro, Ciaramitaro, Federico, Reyes, Sanfilippo, Vignali Zannoni, Zingale, Zinna

Carte Semiotiche Rivista Internazionale di Semiotica e Teoria dell'Immagine Fondata da Omar Calabrese Serie Annali 11 - 2024/2

Direttore responsabile Lucia Corrain

Redazione
Manuel Broullon Lozano
Massimiliano Coviello
Stefano Jacoviello
Valentina Manchia
Francesca Polacci
Miriam Rejas Del Pino (Segretaria di redazione)
Giacomo Tagliani
Mirco Vannoni (Segretario di redazione)
Francesco Zucconi

CROSS - Centro interuniversitario di Ricerca "Omar Calabrese" in Semiotica e Teoria dell'Immagine (*Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna, Campus di Ravenna, Università di Siena, Università Iuav di Venezia)
SEDE Università degli Studi di Siena
Via Roma, 56
53100 Siena

Copertina
Julien Prévieux, What Shall We Do Next? (Sequence #3),
Performance, 2014-2016 © photos: Julien Prévieux

ISSN: 2281-0757

ISBN: 978-88-98811-89-2

© 2024 by VoLo publisher srl via Ricasoli 32 50122 Firenze Tel. +39/055/2302873 info@volopublisher.com www.lacasausher.it Carte Semiotiche

Rivista Internazionale di Semiotica e Teoria dell'Immagine

Fondata da Omar Calabrese

Comitato scientifico

Maria Cristina Addis
Luca Acquarelli
Emmanuel Alloa
Denis Bertrand
Maurizio Bettini
Giovanni Careri
Università di Siena
Università de Lyon
Universitàt St. Gallen
Université Paris 8
Università di Siena
EHESS-CEHTA Paris

Francesco Casetti Yale University

Lucia Corrain Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Georges Didi-Huberman EHESS-CEHTA Paris

Umberto Eco† Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Ruggero Eugeni Università Cattolica di Milano Paolo Fabbri † Università LUISS di Roma

Peter Louis Galison Harvard University
Stefano Jacoviello Università di Siena
Tarcisio Lancioni Università di Siena
Eric Landowski CNRS - Sciences Po Paris
Massimo Leone Università di Torino

Anna Maria Lorusso Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Jorge Lozano † Universidad Complutense de Madrid

Gianfranco Marrone Università di Palermo

Francesco Marsciani Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Angela Mengoni Università Iuav di Venezia
W.J.T. Mitchell University of Chicago
Pietro Montani Università Roma Sapienza

Ana Claudia Mei Alves de Oliveira PUC - Universidade de São Paulo

Isabella Pezzini Università Roma Sapienza Andrea Pinotti Università Statale di Milano

Wolfram Pichler Universität Wien

Bertrand Prévost Université Michel de Montaigne Bordeaux 3

François Rastier CNRS Paris
Carlo Severi EHESS Paris

Antonio Somaini Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3

Victor Stoichita
Université de Fribourg
Felix Thürlemann
Universität Konstanz
Università di Siena

Patrizia Violi Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Ugo Volli Università di Torino

Santos Zunzunegui Universidad del País Vasco - Bilbao

Sommario

Interfacce. Forme dell'accesso e dispositivi d'intermediazione

a cura di Valeria Burgio e Valentina Manchia

Introduzione	
Per un'opacizzazione dell'interfaccia	7
Valeria Burgio e Valentina Manchia	
Le design des interfaces entre écriture et supports.	
	17
Pour une archéologie des objets d'écriture	17
Alessandro Zinna	
Characterizing AI in media software:	
an interdisciplinary approach to user interfaces	36
Everardo Reyes	
L'interfaccia scomparsa.	
Ovvero, l'infopoesia come visualizzazione divergente	50
Salvatore Zingale e Arianna Bellantuono	
La relazione dialettica tra agenti umani e agenti digitali	
mediata dal design dell'interazione	68
Michele Zannoni e Virginia Vignali	00
Michele Zunnom e virgimu vignuti	
Tradire le interfacce estrattive.	
Le tecnologie persuasive al confronto con i manifesti	
di attivismo post-digitale	79
Mario Ciaramitaro	
La domanda è mal posta.	
Il dialogo creativo nelle interfacce conversazionali	93
Martina Federico	

Il corpo performático come interfaccia organica		
nel teatro e nel cinema	110	
Massimo Roberto Beato		
y no not destructed and destruction and the second	137	
Laura Cesaro		
Ibridazione e co-autorialità tra umano e non-umano:		
il lavoro artistico di Sougwen Chung	152	
Noemi Rita Sanfilippo		

Il corpo performático come interfaccia organica nel teatro e nel cinema Massimo Roberto Beato

Abstract

In this essay, the focus lies on the role of the performatic body of actors and actresses as a mediation and intermediation device in contemporary theatrical and cinematographic forms in which the performer has to manage the complex relationship of translation with digital content. The aim is to investigate whether and to what extent (and form) the performers' authorship can be considered prominent in the production and implementation of digital figures.

In the case studies addressed, we will attempt to illustrate the extent to which the body, conceived as an organic interface, becomes a bridge and threshold of semiosis, a semiotic instance capable of connecting two realities, the factual and the virtual, revealing the very condition of *eccentricity* of human corporeality.

Frequently in the new forms of performance, rather than the technological devices taking on the function of interfaces, it is human corporeality that offers itself as a form of mediation with digital alterity. In such instances, the interaction with technological devices leads the performer's body to a full-blown "mutation" – triggered by the transformation of socio-cultural models that the new communication technologies are bringing about – that requires the spectators (as well as the actors themselves) to adopt new semio-cognitive paradigms, and not only. In fact, physiological stimuli are also intensifying, thus offering us semioticians the opportunity to further extreme reflections such as those on the posthuman condition. What emerges is a post-organic conception of the actor as a product of a technological *corporealization* and a *technologized* corporeality inviting the spectator to new forms of empathic identification.

Keywords: Intermediality, Post-organic body, Posthuman condition, Indexicality, Iconicity.

1. Premessa

Secondo Helmuth Plessner, l'intreccio fra la condizione di *essere*-corpo e *avere*-corpo che l'essere umano deve gestire è esibito in maniera paradigmatica dal ruolo dell'attore, in cui «tutto l'uomo diventa figura» (Plessner 2007: 98) proprio grazie alla capacità di servirsi del corpo come *medium* per la produzione di un'immagine, per l'impersonamento di una figura. Con questa affermazione il contributo di

Plessner sull'attore riconsidera la questione dell'immagine da una prospettiva antropologica inedita, evidenziando una correlazione tra la teoria delle immagini e l'operazione di incarnazione/incorporazione del senso nel medium, come peraltro sottolinea in proposito anche Hans Belting: «l'artista cerca [...] di risolvere il problema dell'incarnazione, che è stato sempre il vero problema delle immagini. Per costringere all'attenzione l'osservatore egli fa del proprio corpo un'"opera" consueta» (Belting 2001: 113).

Nel saggio *Il segno teatrale*, secondo Umberto Eco «l'elemento primario di una rappresentazione teatrale (al di là della collaborazione di altri segni come quelli verbali, scenografici, musicali) è dato da un corpo umano che si sostenta e si muove» (Eco 1985: 55). Una volta incorniciato nel *frame* teatrale, il corpo dell'attore, però, non è più un corpo tra i corpi ma diventa un corpo artificializzato, un dispositivo semiotico messo in forma. Questo corpo – che definiremo "performático!" – acquista, come illustreremo, la funzione di interfaccia e di dispositivo di trasduzione e sintonizzazione con lo spettatore (Contreras Lorenzini 2008, Stano 2019); ossia, si fa il mezzo attraverso il quale avviene la condivisione mimetica dell'esperienza sia teatrale che cinematografica (Gallese 2010, Gallese & Guerra 2015, Beato 2022). Il corpo diventa così il polo di una relazione intersoggettiva ed «e-moziona in quanto evoca risonanze di natura sensori-motoria e affettiva in colui che si mette in relazione. Nell'espressione artistica teatrale-performativa, il corpo attoriale diviene l'epifania pubblica della capacità di rappresentazione mimetica dell'agente» (Gallese 2007: 13).

Già nel teatro greco antico, ad esempio, l'attore era considerato uno strumento per la produzione di immagini (Allegri 2017). L'hypokritès era un medium, qualcuno capace di tradurre dei segni, colui che materializza la parola dandole corpo. L'intersoggettività, dopotutto, è possibile solo grazie a un sistema di interfaccia intercorporeo quale luogo di mediazione tra i soggetti dell'esperienza (Husserl 1960). Il rapporto dello spettatore con l'attore, dunque, è tutt'altro che di osservazione passiva, bensì di partecipazione attiva. Diversi studi (Blair 2008, Blair & Cook 2016, Di Pellegrino et al. 1992, Falletti et al. 2016, Lutterbie 2019, Sofia 2013) hanno ampiamente dimostrato l'esistenza, nella nostra specie, di un meccanismo neurale che mappa direttamente l'osservazione delle azioni altrui sulla rappresentazione motoria delle stesse azioni nel cervello dell'osservatore, noto come "sistema dei neuroni specchio". Non si intende approfondire in questa sede tale questione dal punto di vista delle scienze cognitive, tantomeno dell'antropologia teatrale, piuttosto ci interessa illustrare più semplicemente come la vista rappresenti una forma di contatto e come tale "contatto" avvenga, semioticamente, proprio per mezzo del corpo dell'attore che si fa medium dell'esperienza estetica attraverso la sua figura.

L'obiettivo di questo contributo, dunque, è focalizzare l'attenzione sul ruolo del corpo performático di attori e attrici come dispositivo di mediazione e di interme-diazione nelle forme teatrali e cinematografiche contemporanee in cui al performer spetta il compito di gestire il delicato rapporto di traduzione con i contenuti digitali. Si tenterà di comprendere se e in che misura (e forma) l'autorialità degli interpreti possa essere ritenuta (ancora) preminente nella elaborazione e nella creazione di figure digitali. Nei due casi studio affrontati si cercherà di analizzare come il corpo, concepito come interfaccia organica, diventa ponte e soglia della semiosi, istanza semiotica in grado di mettere in comunicazione due realtà, quella fattuale e quella finzionale, rivelando la condizione stessa di *eccentricità*² della corporeità umana. Nel prossimo paragrafo, si tenterà di definire i tratti del corpo performático per esaminare, nei successivi, come il digitale rappresenti una situazione limite che invita lo

spettatore a riappropriarsi dell'opacità del medium attore, a riabilitarne l'immagine sviluppando nuove competenze mediale. Infine, si illustrerà come le caratteristiche del nuovo attore potenziato dalla tecnologia digitale offrano le condizioni per una sua (nuova) corpomorfosi nella quale, piuttosto che cancellare o dissolvere la nozione di umano, la si rielabora in forme e meccanismi originali che mettono in gioco un plurilinguismo iconico (Uva 2011).

1.1. La costruzione del corpo attoriale

Come sottolinea Clelia Falletti, il corpo attoriale «è un corpo non quotidiano ed è lo strumento con cui l'attore incontra lo spettatore. Lo spettatore subisce l'attrazione del corpo scenico. [...] Questo uso extraquotidiano del corpo, o comportamento extraquotidiano, è la tecnica che l'attore deve saper attivare con coscienza e scienza per essere lui stesso artefice della propria arte» (Falletti 2008: 24). Analogamente, anche Plessner, nel saggio L'antropologia dell'attore, sostiene che i mezzi corporei e gestuali dell'attore, come i mezzi della linea e del colore per il pittore, devono inscriversi nell'orizzonte di un limite espressivo, finalizzato alla composizione di ciò che l'antropologo definisce nei termini di figura, ossia alla produzione dell'immagine che l'attore vuole mostrare allo spettatore.

[Lo] spettatore riconduce la potenza espressiva dell'attore all'intensità con cui l'immagine espressiva soddisfa il suo sentimento, ma non dimentica che dietro a questa figura – anche se si aspirasse alla naturalezza immediata – non c'è il sentimento, ma la distanza plastica dell'attore che si identifica con un personaggio in una determinata situazione, circostanza non semplice. Anche l'interprete-attore di un ruolo, anche l'attore di cinema resta rappresentante, resta il veicolo di una maschera (Plessner 2007: 81).

Il corpo attoriale, quindi, può essere considerato come una superficie di iscrizione sulla quale le differenti culture compiono atti di scrittura. L'antropologia teatrale, infatti, è proprio «lo studio del comportamento dell'essere umano che utilizza la sua presenza fisica e mentale secondo principi diversi da quelli della vita quotidiana in una situazione di rappresentazione organizzata» (Falletti 2008: 32). Al fine di offrire la propria corporeità a queste operazioni di messa-in-forma, l'attore deve però spogliarsi prima del sé-persona, della propria identità idiosincratica, per lasciar così il posto al sé-performante. Un sé neutralizzato dalle tecniche, reso, cioè, pagina bianca pronta per essere sovrascritta dai contenuti che abitano lo spettacolo, contenuti ai quali si offre come mezzo decifrante per chi osserva e partecipa al suo agire performativo. Mostrando i suoi comportamenti e le sue azioni allo spettatore, l'attore gli permette di sintonizzarsi col mondo possibile drammatico a partire proprio dal corpo. Dopotutto, «la presenza, nelle sue due accezioni di presenza scenica e presentazione, si articola necessariamente a partire dallo sguardo di qualcuno. La presenza scenica è presenza per qualcuno, così come gli aspetti presentazionali si realizzano nel campo condiviso della compresenza» (Contreras Lorenzini 2008: 196). Concependo il corpo come medium, l'attore deve saper/poter compiere un'operazione di embrayage per decorporeizzarsi e osservare da fuori il proprio corpo vivo fenomenico – come attraverso uno specchio – sdoppiandosi così in due attanti. È lecito supporre, perciò, che le tecniche attoriali abbiano soprattutto la funzione di allenare il performer a raggiungere una "consapevolezza disincarnata" del suo corpo semiotico in azione. Egli è, infatti, un soggetto dotato di corpo che è coinvolto

nel fenomeno teatrale proprio a partire dalla sua presenza fenomenica nel mondo. Ogni incarnazione implica così una decorporeizzazione. In questo modo, il training diventa quel processo attraverso il quale l'attore-performer conosce il proprio corpo (e si conosce, allo stesso tempo) «per distanziarsi dal proprio agire quotidiano e spostarsi nel campo dell'agire extra-quotidiano³» (Sofia 2013: 30).

La corporeità dell'attore non è riconducibile a qualcosa di ordinario, di consueto, bensì mostra una eccentricità rispetto alla quotidianità. L'attore, consapevole di avere un corpo, lo utilizza come medium per la produzione di configurazioni plasticofigurative significanti e per fare ciò lo ri-costruisce, attraverso le tecniche adottate⁴, come "corpo della differenza" (Decroux 2004) per evitare che si riduca alla sola presentazione di sé stesso. È necessaria, invece, una contraffazione del corpo, una sua deformazione in un altro-da-sé, extra-quotidiano, in grado di produrre (nuove) forme espressive intersoggettivamente sensate: in questo consiste l'obiettivo delle differenti tecniche elaborate dalle culture attoriali (De Marinis 2000: 137). È possibile, allora, definire questo corpo della differenza come "corpo performático", prendendo il termine in prestito da Fabrizio Deriu (2012) che lo mutua, a sua volta, dall'antropologa Diana Taylor (2003). Si tratta di concepire, semioticamente, una nuova categoria impiegata allo scopo di rafforzare la specificità del carattere artistico del fare performativo, rispetto alla complessità delle attività, dei comportamenti e dei generi che circolano nell'insieme unitario nel continuum delle attività performative, permettendoci così di istituire dei criteri di pertinenza molto più definiti. Come illustra Maria José Contreras Lorenzini, enfatizzare l'importanza della dimensione corporea nelle pratiche performátiche comporta almeno l'attribuzione di due funzioni al corpo.

Da un lato il corpo si considera l'istanza tramite la quale si esegue l'operazione di conversione dall'astratto al concreto: il corpo diviene così istanza di mediazione tra il sistema virtuale astratto e la sua occorrenza. In questo contesto il fattore corporeo si considera un dispositivo che produce senso. Dall'altro lato, il corpo è concettualizzato come l'interfaccia che permette la comunicazione. Nello studio delle condizioni di produzione/ricezione del senso, il corpo viene considerato il territorio grazie al quale può avvenire il contatto intersoggettivo e intercorporeo (Contreras Lorenzini 2008: 108-109, corsivi nel testo).

Concepire il corpo come dispositivo e interfaccia pone, a nostro avviso, l'attenzione sull'idioletto⁵ dell'attore e la consistenza materiale della sua presenza. Come nota Vsevolod Mejerchol'd (1993), dover far ricorso al proprio corpo fenomenico solleva per l'attore o l'attrice il problema della coincidenza tra l'artista e il materiale della sua creazione, un materiale, peraltro, già provvisto di una sua forma sulla quale è necessario intervenire per (sovra)scrivere non solo il corpo di un personaggio ma, prima di tutto, il corpo stesso del performer che, in quanto tale, deve potersi distinguere da un corpo "quotidiano", ossia esserne dissimile⁶, come illustrato sopra. Se esaminiamo la questione in termini di enunciazione, si potrebbe affermare di essere alle prese con una sorta di "enunciazione tecnica", citando Bruno Latour (2017) e il suo esempio dell'intrecciatrice di cesti, in cui la sfida semiotica risiede però nel fatto che gli attori, mentre eseguono un débrayage in un corpo dissimile, non si assentano completamente piuttosto adombrano la propria presenza. È per enfatizzare questo débrayage attoriale, dunque, che essi devono imparare a disciplinare il proprio corpo concepito, pertanto, come un quasi-oggetto che non è ancora un segno⁷. Il

piano espressivo corporeo, con le sue configurazioni gestuali e cinestetiche, diventa, perciò, necessariamente oggetto di "disciplinamento" in quanto strumento di scrittura di senso. Il corpo performático mostra, così, un comportamento restaurato⁸, concepito dall'antropologo Richard Schechner (2002) come qualcosa di distante, di separato, dal suo esecutore-enunciatore, ossia qualcosa su cui si può lavorare e intervenire materialmente, ragion per cui riteniamo sia possibile affrontare tali comportamenti come fossero tokens – nella prospettiva latouriana – "in movimento" dai corpi che li fanno muovere. In tale passaggio/trasferimento tecnico, però, l'enunciatore fatta la deviazione si adombra, non si assenta del tutto, e il corpo restaurato, in quanto luogo-tenente (Latour 2017), ne prende il posto risultando, tuttavia, dissimile solo nella forma ma non nella sostanza. «Il comportamento restaurato può essere indossato come una maschera o un costume. La sua forma si può vedere dal di fuori, e si può cambiare» (Barba & Savarese 2005: 212). L'intero corpo si fa così enunciato attraverso cui il performer si esprime. «Non meno dell'attore, anche lo spettatore è provvisto di un corpo oltre che (di una mente e) di una competenza enciclopedica e intertestuale. Perciò è attraverso il suo corpo e nel suo corpo che fa esperienza dello spettacolo (lo percepisce, lo vive, lo comprende e, soprattutto, gli reagisce)» (De Marinis 2013: 75-76). I movimenti dell'attore, perciò, induconostimolano nello spettatore una risposta cinestetica. Questa empatia, però, si genera a partire da un corpo che non è sempre uguale a se stesso, non è un universale, bensì è sempre il prodotto della cultura, o meglio nella corposfera⁹, di riferimento (Finol 2015). È necessario, in altre parole, che attore e spettatore condividano la stessa enciclopedia sensori-motoria – in senso echiano – in quanto, come sottolinea Simona Stano, per ogni lavoro di scrittura del corpo dall'altra parte c'è un lavoro di lettura: «ogni corpo si espone al mondo come un progetto [...], ma non è detto che l'interpretazione di chi vi entra in contatto corrisponda a tale progetto. Come accade per ogni altro testo, la lettura del corpo presuppone inevitabilmente una scommessa ermeneutica, con tutti i malintesi e i conflitti che possono derivarne» (Stano 2019: 156).

2. Processi di rimediazione

L'avvento delle tecnologie digitali ha dato inizio a una fase di forte competizione tra i vecchi e i nuovi media avviando un più generale processo di rimodellamento. Accade, in altre parole, che un medium si appropria di tecniche, forme e significati sociali di altri media e cerca di competere con loro o rimodellarli (Bolter-Grusin 2003). Questo fenomeno, definito "ri-mediazione" (remediation), non ha escluso le stesse pratiche teatrali contemporanee¹⁰. I media digitali rimediano soprattutto lo spazio scenico, il quale, introiettandoli al proprio interno, ne cambia allo stesso tempo significato e funzione. Si deve al regista Robert Lepage¹¹ una delle prime contaminazioni tra tecnologia digitale e spazio scenico, partendo dall'idea che «il teatro e la tecnologia non sono antitetici e che il primo sia uno spazio entro cui la tecnologia mostri il proprio funzionamento» (Del Gaudio 2020: 87). È proprio così, inoltre, che il fenomeno teatrale si conferma una testualità sincretica, ipermediale par excellence¹², in cui i dispositivi tecnologici coinvolti si vanno a sommare ai molteplici linguaggi che concorrono alla significazione globale dello spettacolo¹³. Queste ibridazioni generano una intermediality performance «with respect to those corelations between different media that result in a redefinition of the media that are influencing each other, which in turn leads to refreshed perception» (Katternbelt 2008: 25). L'"intermedialità" è qui intesa come quel processo di collisione tra differenti forme mediali che modifica le caratteristiche specifiche dei singoli media producendo, soprattutto, nuovi modelli percettivi.

Prima di proseguire oltre ed entrare nel vivo di questo contributo, sono necessarie però alcune premesse metodologiche. Parlare di pratiche teatrali comporta prima di tutto affrancarsi da una certa idea di teatro che ha condizionato per decenni il rapporto con la semiotica. Il termine /teatro/ si è prestato, infatti, a una varietà di interpretazioni e definizioni, impiegate spesso in senso metonimico (Allegri 2012) - isolando, cioè, singole parti di un ben più articolato complesso relazionale di pertinenze e pratiche (Prieto 1976). Nel corso di questo saggio, quando impiegheremo il termine teatro lo faremo con riferimento alla materialità del dispositivo scenico (Teichert 2005). Parlare di dispositivo scenico significa analizzare la pratica teatrale soprattutto come un luogo-evento¹⁴ regolato da convenzioni sociali e culturali organizzate secondo pertinenze, norme e dinamiche più o meno note. All'interno di questo spazio-tempo ritagliato si articola la relazione tra almeno un soggetto esecutore (generalmente definito attore) e un soggetto partecipante (generalmente definito spettatore) secondo determinate modalità di organizzazione della percezione, la cui forma potrà o meno stabilizzarsi in un edificio¹⁵ e talvolta in un genere. Si tratta, in altre parole, di osservare le pratiche teatrali all'interno di un ben più elaborato e strutturato ecosistema performático (Beato 2023). Proprio in quanto pratiche culturali, infatti, anche quelle teatrali sono configurazioni strutturali emergenti in una ricca rete di relazioni, in cui lo sviluppo di nuove pratiche è limitato dalle reti esistenti nell'ecosistema e la cultura teatrale è apprendibile proprio perché l'ecosistema delle pratiche è strutturato.

Secondo il modello dell'ecosistema, dunque, le forme teatrali possono essere interpretate come formazioni semiotiche emergenti in "ecosistemi (culturali-cognitivi)" aperti, permanenti nel tempo e nello spazio, che integrano narrazioni, competenze prassiche, abiti (cfr. Hutchins 2010). Teatro, arti performative e media digitali convivono, spesso ibridandosi e producendo nuove forme di partecipazione e percezione. Tutto ciò implica, inoltre, «che lo spettatore del teatro contemporaneo, anche laddove non assista a uno spettacolo in cui la sperimentazione tecnologica sia particolarmente avanzata, si trova sempre al centro di una serie di percezioni e significati che ne hanno formato lo sguardo e che vengono prodotte in modo convergente» (Del Gaudio 2020: 29). Concepire il teatro come un dispositivo scenico, oltre a enfatizzarne la funzione mediale, ci consente di cogliere i rapporti ecologici ed evolutivi che si instaurano diacronicamente tra le forme teatrali. Sono, infatti, soprattutto le trasformazioni – mediazioni, rimediazioni e intermediazioni – a essere comprese, restituendo così all'analisi semiotica un'immagine delle arti performative dinamica e radicata nella cultura e nella società. Inoltre, ciò permette di pertinentizzare anche quelle forme che, ad esempio, Laura Gemini definisce «performance liminoidi e intermedie che mettono in luce la propria ambivalenza rendendosi difficilmente classificabili» (2003: 69). Dopotutto, nella storia del teatro l'intreccio tra la forma della spettacolarizzazione e la realtà tecnologica del medium non è del tutto inedito ma riprende, ad esempio, le forme del meraviglioso presenti nelle modalità ottocentesche di intrattenimento di massa (Boccia Artieri 2006: 12).

La computerizzazione della cultura non ha risparmiato neanche il cinema che si offre, come il teatro, a nuove forme di ibridazione. Da un cinema 2.0, come lo definisce Francesco Casetti (2015), in cui si assiste alla rilocazione del fenomeno cinematografico in altri dispositivi o contesti, si arriva a un post-cinema (Arcagni 2016,

Chateau-Moure 2020) in cui le trasformazioni tecnologiche, tuttora in corso, sono numerose e coinvolgono le scenografie, gli effetti speciali, le tecniche di ripresa e non da meno gli attori e la loro dimensione corporea. L'applicazione delle nuove tecnologie ha avuto (e ha tuttora) un impatto cruciale sul linguaggio e sulla pratica cinematografici: tute aptiche, visori per la realtà aumentata, reti neurali, proiezioni, ologrammi, esperienze immersive, (ri)disegnano la galassia Lumière¹⁶ del "cinema futuro" (Arcagni 2021).

Come sottolinea Christian Uva, queste nuove forme di cinema rappresentano molto spesso un corpo ibrido. Eppure, non bisogna dimenticare che dietro questo corpo c'è quasi sempre «un corpo ibrido *rappresentante* [un] *augmented body*, ovvero il "corpo aumentato" o "intensificato" del nuovo attore traslato nel mondo digitale» (Uva 2011: 13, corsivi nel testo). L'interprete cessa così di essere un supporto per diventare esso stesso un dispositivo, una attrezzatura o, come illustreremo nei prossimi paragrafi, una interfaccia organica. Nei casi studi che si affronteranno, l'azione di un corpo umano si rivelerà ancora necessaria per dare vita alle figure digitali che «concretizzano una estensione delle potenzialità fisiche [dell'attore] in un contesto *sovrumano*» (*ibidem*) inaugurando l'era degli *ultracorpi*, involucri numerici abitati sempre – in forme differenti – dagli attori.

3. La mediamorfosi del teatro tra scena aumentata e tecno-interpreti

Sono molti i tentativi di categorizzazione delle numerose forme teatrali ibride in cui l'apparato scenico e i media digitali si fondono, a riprova di un costante e continuo processo di rimediazione (Monteverdi 2011). L'unione di *live* e mediatizzato, ossia di arti performative e tecnologie digitali, oltre a inaugurare l'era della *digital performance*¹⁷, apre il campo anche a nuove forme di scrittura e drammaturgia multimediale che danno vita a un *teatro-chimera*, «in cui i prestiti linguistici appartenenti ad altre sfere artistiche e tecnologiche si sono perfettamente integrati nel sistema teatrale rinnovandolo» (*Ivi*: 61). Questo fenomeno della reinvenzione dei "vecchi" media può essere interpretato come una forma strategica di sopravvivenza all'obsolescenza¹⁸. Roger Fidler, ad esempio, definisce questo processo *mediamorfosi*, che consiste, anche nel caso delle pratiche teatrali, in un rinnovamento mediale del linguaggio e in una ridefinizione del proprio campo d'azione sociale:

All forms of communication are [...] tightly woven into the fabric of the human communication system and cannot exist independently from one another in our culture. As each new form emerges and develops, it influences, over time and to varying degrees, the development of every other existing form. Coevolution and coexistence, rather than sequential evolution and replacement, have been the norm since the first organisms made their debut on the planet (Fidler 1997: 23-24).

Molto spesso in queste nuove forme spettacolari più che essere i dispositivi tecnologici ad assumere la funzione di interfacce è proprio la corporeità umana a offrirsi come forma di mediazione con l'alterità digitale. Questa inversione di prospettiva non riguarda soltanto le performance e le arti visive nel metaverso, ma coinvolge in maniera sempre più esponenziale anche quelle forme di interazione spettacolare che si articolano (ancora) a partire dalla co-presenza dal vivo (*liveness*) di attore e spettatore. In questi casi, il dialogo con gli apparati tecnologici induce il corpo del performer a una vera e propria "mutazione" – innescata dalla trasformazione dei

modelli socioculturali che le nuove tecnologie della comunicazione stanno determinando – che richiede da parte dello spettatore (oltre che dell'attore stesso) l'adozione di nuovi paradigmi semio-cognitivi, e non solo. Infatti, aumentano anche le sollecitazioni fisiologiche, offrendo così a noi semiotici l'occasione per approfondire riflessioni estreme come quelle sulla condizione postumana (posthuman condition). Nel tentativo di render conto della complessità delle relazioni tra l'uomo e la macchina, non è un caso che Brenda Laurel (2014) ricorra alla metafora teatrale per affrontare la questione delle interfacce. Nella sua prospettiva i computer sono un teatro, poiché attraverso le tecnologie interattive essi offrono una piattaforma di rappresentazione di realtà coerenti, i cui agenti effettuano delle azioni a tenore cognitivo, emozionale e produttivo. Già da alcuni decenni, l'interfaccia è sempre più il motore creativo di nuovi processi di composizione a teatro. In gran parte degli allestimenti contemporanei il computer è il vero protagonista della scena, dando forma a una sorta di scenografia intelligente:

Emerge una nozione di *scena aumentata* (*enhanced theatre* [...]) che ha a che fare con il trattamento/processamento in tempo reale di informazioni multimediali, con il coinvolgimento sensoriale del pubblico e con la mediazione tra performer e computer.

Una scena aumentata negli effetti e animazioni tridimensionali, nelle immagini in movimento, nella scena interattiva e in quella virtuale che sostituisce quella reale, negli attori sintetici che recitano insieme ai loro doppi in carne ed ossa, nella percezione del pubblico sollecitato a una visione multipla (Monteverdi 2011: 41-42).

In questi esperimenti la scena è generata e controllata da un computer, assunto a mediatore di tutti i parametri che concorrono allo svolgimento della performance. In questo modo l'istanza della mostrazione – istanza unificatrice e organizzatrice dell'enunciato performativo¹⁹ – manifesta in maniera sempre più opaca²⁰, al livello enunciazionale, le tracce della propria presenza e delle strategie di programmazione adottate. Un mostratore/enunciatore sincretico a cui spetta il compito di far interagire partitura, attori, suono, immagini e gesti, secondo una nuova forma di drammaturgia che, impiegando le parole dell'artista Marcel·lí Antunez Roca, è possibile definire sistematurgia, ossia una drammaturgia che ha bisogno dell'informatica, basata sul principio della gestione della complessità del computer (Pizzo 2012). Un interactive stage che include l'interfaccia, il calcolo e i nuovi mezzi di rappresentazione. Per quanto siano differenti e multiformi gli utilizzi delle interfacce sulla scena teatrale, è tuttavia possibile ricondurle a due tipologie. Nella prima, il dispositivo materiale e il software servono da mediatore fra computer e unità periferiche (camere, strumenti tradizionali e virtuali). Si tratta, cioè, di quei casi in cui sono presenti vere e proprie regie digitali che combinano tra loro immagini video in presa diretta, elaborazione digitale dell'immagine in tempo reale, immagini dal web, immagini d'archivio, voice over, elementi musicali prodotti ed elaborati in diretta. Nella seconda tipologia, invece, sono proprio gli attori e le attrici in scena ad avere la funzione di interfaccia (organica) in grado di dar vita – attraverso strumenti capaci di captare gesti ed emozioni – a oggetti e soggetti digitali. Siamo di fronte a una forma di teatro interattivo, in cui l'interfaccia si pone fra due sistemi di natura diversa ed è il computer a svolgere le operazioni di traduzione. Le interazioni fra il fattuale e il virtuale determinano, così, il decorso della rappresentazione e la costruzione dell'azione scenica nella sua processualità.

La digitalizzazione dei movimenti del corpo – *motion capture*, che d'ora in poi abbrevieremo in *mocap* – vede le sue prime applicazioni nella danza, attraverso la *digital coreography*, solo negli anni Novanta del XX secolo. In queste prime forme di rimediazione, l'interattività è la parola d'ordine. Il performer, infatti, può interagire con un sistema mentre, a sua volta, l'ambiente reagisce alle sue azioni:

Con i nuovi media si assiste a una performance live dell'attore-danzatore che usa il corpo come *hyper instrument*, potendo gestire in modo interattivo e in tempo reale input provenienti da diverse periferiche e animare oggetti, ambienti, grafica, immagini, suoni, personaggi 3D. Il suo corpo interfacciato fa funzionare per "contagio tecnologico" l'intero spettacolo: grazie ai sensori la qualità dinamica dei gesti umani è trasmessa ai personaggi sintetici (Monteverdi 2020: 71).

Un esempio squisitamente teatrale di questo processo interattivo è lo spettacolo Orgia²¹ di Jean-Lambert Wild e del sistema Daedalus capace di generare esseri artificiali dal comportamento aleatorio, detti Posvdones, simili a organismi dei fondali marini. Gli attori, muniti di sensori in grado di captare il ritmo cardiaco, la respirazione o la variazione di temperatura, influiscono sul comportamento dei Posydones che, grazie a una illusione ottica, si muovono nello stesso spazio performativo degli attori (Figg. 1-2). In questo caso, dunque, il dispositivo di intermediazione è il corpo dei performer e il teatro diventa digitale attraverso il trattamento informatico delle loro prestazioni²². In questo modo l'attore è concepito come una interfaccia grazie, ad esempio, al processo di cattura del movimento, agendo sulla rielaborazione di certe sorgenti di dati, banche di immagini o di suono. Eppure, questa tecnologica presuppone paradossalmente che gli attori rimangano "immobili". Per superare i limiti di ciò che può essere rappresentato, infatti, si è adottato un compromesso e il movimento del corpo degli attori è stato dislocato e attribuito all'ambiente. Così, sebbene gli attori parlino in scena di relazioni sensoriali e sensuali, non è consentito loro alcun contatto fisico ad eccezione del collegamento con i Posydones.

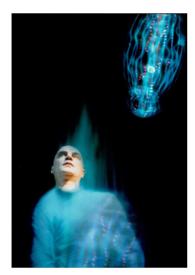

Fig. 1. Una scena in *Orgia* in cui il performer interagisce con un Posydones.

Fig. 2. Altra scena in *Orgia* in cui il performer interagisce con un Posydones.

Il fatto che queste figure digitali siano generate da sensazioni reali e reazioni fisiologiche "invisibili" – relegate, in altre parole, al lavoro interno, intimo, del performer – e solitamente mostrate esternamente attraverso configurazioni gestuali ed espressioni del volto dell'attore, mette in discussione la nozione stessa di corporeità. La mostrazione di tali reazioni, infatti, si materializza eludendo l'appearance level²³ del performer e ridefinendo così anche il concetto di presenza. Generalmente, come suggerisce Luigi Allegri, «il meccanismo interpretativo [produzione segnica] da parte dell'attore è dal dentro al fuori, mentre allo spettatore [ricezione segnica] si richiede il meccanismo inverso, per cui la sua percezione e la decodificazione dei segni della recitazione deve essere dal fuori al dentro, dalla corporeità esibita come segno al sentimento o alla passione a cui rimanda» (2019: 23, corsivi nel testo). Nel caso di *Orgia*, invece, abbiamo a che fare con una "corporeità estesa" che riconfigura l'idea di presenza mostrando una materializzazione divergente dello stato fisiologico degli attori (che non avviene più attraverso la sostanza espressiva corporea) e facendo emergere, così, una diversa forma di tattilità. Un tocco invisibile che ha un effetto visivo ma è, tuttavia, impalpabile.

La Versinnlichung²⁴ dell'attore, ossia quell'azione legata a un processo di incarnazione che produce senso, viene in questo caso de-sostanzializzata e trasdotta direttamente in bit. Non è più l'attore che rende sensibile e materiale il contenuto della propria prestazione attraverso il corpo; bensì, tale prestazione è attualizzata (e. dunque, ri-sostanzializzata) nella figura digitale dei Posydones, frutto di una operazione di conversione in tempo reale del computer. Si delinea, così, la figura di un tecno-interprete che sembrerebbe, per certi versi, coniugare in sé le qualità della übermarionette concepita da Gordon Craig in sostituzione del corpo umano, secondo lui inutilizzabile come materiale artistico. Si fa strada, così, un nuovo iperattore postumano capace di estendere, attraverso le tecnologie digitali, il proprio corpo oltre i limiti fenomenologici della corporeità. Questa nuova condizione dell'attore solleva, inoltre, numerose questioni ontologiche sul rapporto tra il corpo materiale e la sua presenza estesa (in codice²⁵). La digitalizzazione e il potenziamento (enhancement) del corpo performático, infatti, pone un interrogativo in merito all'autorialità della prestazione finale che non è più solo il risultato della competenza dell'attore ma è delegata²⁶ anche alla co-azione di agenti non-umani. Esploreremo questo aspetto nel prossimo paragrafo in cui si affronterà questa condizione postumana del performer nel dominio del cinema.

4. Indicalità e iconicità digitali: l'esperienza dell'identificazione con il corpo postorganico

Per molti appassionati di Tolkien, il 2002 non è noto soltanto come il debutto nelle sale cinematografiche di *Le due Torri*, secondo capitolo della trilogia de *Il Signore degli Anelli* firmata da Peter Jackson, ma anche come l'anno del "caso Serkis" (Pizzo 2016, Auslander 2017, Allison 2011). Tutto ha inizio quando la New Line Cinema, società di distribuzione del film, si impegna a fondo per ottenere una nomination – che però non arriverà – come miglior attore non protagonista per Andy Serkis, attore britannico che "interpretava" nel film il CGC²⁷di Gollum. La Twentieth Century Fox proverà ancora a ripetere la richiesta nel 2012 e poi nel 2014, sempre a favore di Serkis, per le sue interpretazioni della scimmia Cesare in *L'alba del pianeta delle scimmie* (*Rise of the Planet of the Apes*). Anche in queste

occasioni entrambe le istanze saranno tuttavia respinte, per quanto sia la critica che il pubblico abbiano sempre lodato molto le prestazioni di Serkis per le quali, tra l'altro, l'attore ha vinto numerosi altri premi. Tale renitenza a riconoscere il valore performativo di questo genere di interpretazioni ibride, tra l'analogico e il digitale, non è circoscritta solo al tecno-interprete britannico – pioniere in questo genere – ma nel corso degli anni è stata estesa a diverse (cyber)star hollywoodiane che si sono cimentate con la *performance capture*²⁸ come, ad esempio, l'attrice Zoe Saldana in *Avatar* di James Cameron (Fig. 3).

Fig. 3. L'attrice Zoe Saldana a confronto col il CGC di Neytiri in una scena del *making of* del film *Avatar* 2.

Come sottolinea Pamela Robertson Wojcik, il caso Serkis, «along with questions about the nature of acting in *The Hulk* (2003) and the recent *Star Wars* trilogy (1999, 2002, 2005), points to a crisis in the conception of acting, a crisis that is seemingly historically and technologically determined: the issue of acting in the digital age» (2006: 71). Nel tentativo di comprendere le ragioni di questa "crisi" – storicamente e tecnologicamente determinata – della concezione della recitazione nell'era digitale a cui si appella Robertson Wojcik, è necessario, prima di tutto, illustrare come funziona (tecnicamente) la recitazione in *performance capture* (d'ora in poi abbreviata in *P-cap*), le principali differenze con la *mocap* e, soprattutto, con le forme più analogiche di recitazione, rispetto proprio al ruolo del corpo performático²⁹.

La *mocap* è un metodo di registrazione del movimento di un corpo umano che viene convertito in dati informatici in uno spazio 3D al fine di generare, poi, una figura digitale attraverso l'elaborazione grafica di un computer (Fig. 4). La mappatura tra il corpo fenomenologico del performer e quello digitale è possibile grazie a un insieme di specifiche che consentono la compatibilità dei dati tra la figura umana e il CGC (Pizzo 2016). La *mocap* come la conosciamo oggi è stata utilizzata per la prima volta più di cento anni fa in un processo denominato *rotoscoping*, sviluppato dall'animatore Max Fleischer, in cui le performance filmate venivano ricalcate dagli animatori per creare animazioni più realistiche (Dower-Langdale 2022). Nel 1939, il film di Walt Disney *Biancaneve e i sette nani* fu proprio uno dei primi prodotti realizzati con questo procedimento. Alla fine degli anni Cinquanta, poi, gli animatori sperimentarono l'uso di potenziometri (resistenze regolabili) per registrare il movimento di un attore da visualizzare su uno schermo televisivo,

mentre bisognerà attendere gli anni Ottanta per l'introduzione di tute rivestite di marcatori attivi con telecamere per tracciare il movimento. Questo tipo di tecnica è stata utilizzata anche da scienziati e medici per analizzare l'andatura di atleti e veterani di guerra e comprendere meglio, così, gli effetti delle lesioni sul corpo. Agli inizi degli anni Novanta, la tecnologia di *mocap* era ancora molto rudimentale, rispetto ad oggi, e agli animatori spettava molto più lavoro per ripulire i dati di ogni singolo fotogramma. Nel tempo, questo processo minuzioso è stato snellito e migliorato al punto che, all'inizio del XXI secolo, la *mocap* cominciò a diventare sempre più sofisticata, come dimostra la creazione del personaggio di Gollum nella saga de *Il Signore degli Anelli*, punto di riferimento per il consolidamento e lo sviluppo di questa tecnica nel cinema.

Fig. 4. L'attore Andy Serkis ripreso mentre recita in *mocap* il CGC di Gollum nella saga *Il Signore degli Anelli*.

Fig. 5. Un dettaglio del volto di Andy Serkis a confronto col personaggio di Gollum.

Un concetto necessario da comprendere è che tutti i sistemi di *mocap* cercano di catturare lo scheletro del soggetto performante umano. Pelle, muscoli, forma del corpo, vestiti, niente di tutto ciò è registrato. La pelle digitale di un personaggio viene applicata successivamente allo scheletro che a sua volta guida il CGC. In questo modo, il performer agisce come un burattinaio: il suo movimento, cioè, presiede il suo avatar digitale. Le tecnologie impiegate lavorano per estendere l'interfaccia motoria, tattile e visiva del corpo con l'ambiente digitale. Nel farlo, invocano – anzi, ri-mediano – il ruolo del corpo come "invariante", come accesso fondamentale al mondo, ciò che psicologi e fenomenologi definiscono *body schema*³⁰. In questo senso, allora, la *mocap* può essere concepita come un "estrattore di prestazione" (*performance extractator*) in quanto cattura quest'ultima privandola dell'identità, come se catturasse il verbo senza il soggetto (cfr. Auslander 2017). Questo è un aspetto da non sottovalutare poiché, come vedremo più avanti, è anche per questo che la *mocap* non può essere considerata la tra(s)duzione di una occorrenza reale.

Mentre la *mocap* implica soltanto la cattura dei movimenti della testa e del corpo, la *P-cap* è invece in grado di includere il volto, le dita e la voce del performer (Fig. 5). In entrambe i casi, tuttavia, l'obiettivo è quello di realizzare una prestazione digitale capace di generare un effetto di (aderenza alla) realtà (*life-like*) e una maggiore "credibilità" nella percezione dello spettatore (*believable*). Una forma di recitazione "pura", secondo lo stesso Serkis, che richiede forte compe-

tenza performática da parte dell'attore o dell'attrice: «acting for motion capture is 'pure acting' because it requires huge leaps of imagination and commitment to an imagined world. In motion capture, you can play anything – a human, an ape. a monster, even a tree! Your body can drive any conceivable character or 'rigged' object» (Dower-Langdale 2022: 3). Una recitazione, in altri termini, che necessita di una profonda consapevolezza del proprio corpo sia come dispositivo che produce senso che come interfaccia della comunicazione, oltre che una coscienza intenzionale delle configurazioni (soprattutto) plastiche, oltre che figurative, che esso è in grado di produrre. Pertanto, la prestazione del soggetto performante deve essere estremamente accurata, motivata e "sincera³¹" per poter essere letta in modo chiaro specialmente dai software che avranno il compito, poi, di tradurla nella risultante plastico-figurativa del personaggio sullo schermo. L'intenzionalità dell'azione, dunque, è doppiamente fondamentale, sia al livello tecnologico – per consentire al computer di processare correttamente le configurazioni cinestetiche prodotte – sia al livello di risonanza empatica – per consentire all'osservatorespettatore di decodificare/interpretare il più coerentemente possibile tali configurazioni secondo dei regimi di credenza (efficacia simbolica). Come sottolinea Gabriele Sofia:

Nella vita quotidiana, il corpo si riorganizza *interamente* verso un determinato scopo (*bodily intention*), l'osservatore sa in maniera tacita che una certa coerenza nell'organizzazione della persona osservata è legata all'intenzionalità dell'azione. Anzi, si potrebbe addirittura pensare che la coerenza con cui l'intero corpo si dirige verso uno scopo sia addirittura più importante della congruenza cinematica tra l'azione osservata e il vocabolario motorio dell'osservatore (Sofia 2013: 103, corsivi nel testo).

L'enfasi sulla dimensione corporea mette in rilievo una *funzione poetica*³² del corpo utilizzato dal performer il quale, attraverso un restauro del comportamento, lo converte in un corpo performático. Si tratta, in altre parole, di concepire la corporeità «da puro dato fenomenico (l'esser qui e ora) in scrittura, cioè in una articolazione di segni gestiti consapevolmente» (Mango 2003: 286). Il corpo è concepito come il materiale specifico di lavoro che l'attore utilizza – come il suono per la poesia o le forme e i colori per la pittura – per suscitare piacere estetico³³ (cfr. Pellerey 2017).

Sia nella *mocap* che nella *P-cap* assistiamo, perciò, a una (ri)valorizzazione della tecnica e della differenza, in quanto forme di recitazione in cui «the performer will be expected to create truthful, energized, motivated and committed performances in these alienating conditions. No wonder some actors liken it to playing in black box or in-the-round theatre. This is acting stripped back to the basics and if the character is not embodied believably, it will show immediately» (Dower-Langdale 2022: 20). Dunque, affinché le configurazioni cinestetiche prodotte dall'attore siano percepite (e processabili) come "credibili" (sia per l'osservatore-spettatore che per il computer) esse devono essere realizzate attraverso comportamenti organizzati secondo due condizioni: (i) *precisione*, intesa come coerenza formale esterna del movimento/azione; (ii) *organicità*, intesa come coerenza interna, ossia come consapevolezza pre-riflessiva del proprio *body schema performativo*³⁴. La materialità del corpo del performer è ciò che interagisce direttamente col corpo dello spettatore, risuonando e ponendolo in un analogo stato di eccita-

bilità, secondo un processo di contagio emozionale che, attraverso la percezione, trasmette allo spettatore le emozioni percepite nel corpo dell'attore e rende possibile, così, l'effetto patemico della sua prestazione. In questa ottica, allora, è come se la *mocap* estraesse proprio il *body schema*³⁵ del performer per trasferirlo, poi, al CGC (Fig. 6).

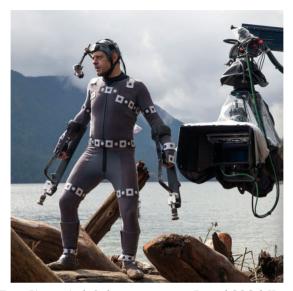

Fig. 6. L'attore Andy Serkis mentre recita in P-cap il CGC di Kong.

Mentre un film o una registrazione video analogica di un corpo in movimento rappresenta iconicamente quella persona e rimanda indicalmente alla persona i cui movimenti sono stati registrati, la *mocap* e la *P-cap* ne catturano, in maniera differente, solo i movimenti, non la persona (Fig.7). La dissoluzione del soggetto performante operata da queste tecniche, dunque, è piuttosto problematica da un punto di vista semio-cognitivo. Questo, infatti, crea soprattutto un discredito epistemico nella percezione del CGC da parte dello spettatore, abituato, invece, a sintonizzarsi empaticamente con i volti e i corpi degli attori (Gallese & Guerra 2015, Beato 2022). Queste nuove prestazioni attoriali ci invitano a nuove forme di mediazione con l'immagine e a nuove forme di risonanza empatica che necessitano di un allenamento alla visione, da parte degli spettatori, al fine di alimentare la loro immaginazione intermediale³⁶.

Secondo Tanine Allison, ad esempio, che si è occupata del caso studio di *King Kong* di Peter Jackson in cui torna protagonista la cyberstar Serkis, la *mocap* sarebbe un esempio di *indicalità digitale* (*digital indexicality*), «a blend of computergenerated images and material recorded from reality» (2011: 326). Invece di considerare la figura digitale prodotta (anche) dal lavoro di Serkis un amalgama paradossale – che combina le possibilità fantastiche della CGI³⁷ con tracce di eventi dalla realtà fattuale – Allison sostiene che essa riflette l'eterogeneità della cultura visiva digitale, che attinge dalle tradizioni dei media più vecchi e le trasforma con le maggiori capacità di automazione e manipolazione del computer. La cattura del movimento dimostra che una forma di indicalità persiste anche nell'era digitale.

Come afferma Pietro Montani, la mediazione digitale sposta la questione della veridicità delle immagini dall'autenticità ai processi di autenticazione:

Fin dalla sua origine prelinguistica l'esperienza umana si caratterizza per un *alto tasso di medialità*, nel senso che, a differenza degli altri viventi, il *contatto* stesso dell'essere umano col mondo-ambiente è istruito in modo significativo da mediazioni di carattere tecnico. Da questo punto di vista è anzi necessario aggiungere che la sensibilità e l'immaginazione dell'essere umano sono di regola *istanziate tecnicamente* (Montani 2010: 7, corsivi nel testo).

Piuttosto che porre una rottura tra l'indice di celluloide e l'icona digitale, la *mocap* ci spinge in realtà a rivalutare le continuità tra vecchi e nuovi media, indagando entrambi come fusioni di registrazioni storiche e illusioni visive. Ne consegue, comunque, che il rapporto tra spettatore e interprete sembrerebbe soggetto a un cambiamento, nel momento in cui l'attore diventa un costrutto generato al computer anziché una persona "reale". L'esperienza di identificazione con i personaggi sullo schermo, un tempo ritenuta garantita, non può più essere data così per scontata nel momento in cui gli spettatori iniziano a interrogarsi sull'origine esistenziale dell'interprete (Fig. 7). Tuttavia, come nota Uva (2011), il cinema non è nuovo alla produzione di "corpi virtuali" da molto prima dell'avvento dei pixel. Sin dalle sue origini, infatti, si è imposto come arte tecnologica fondata sulla «produzione di un effetto di realtà in assenza dell'orizzonte dei fenomeni» (Bertetto 2007: 17). E prima del cinema, va ricordato che la fotografia stessa aveva già avviato un processo di dissoluzione del corpo.

Fig. 7. L'attore Andy Serkis a confronto con il CGC di Cesare.

Come evidenzia Barbara Creed (2000), non si può negare che le immagini generate al computer abbiano raggiunto un livello di sofisticazione tale che i personaggi, gli oggetti, gli ambienti creati digitalmente sono spesso indistinguibili da quelli del mondo reale quando vengono messi insieme sullo schermo. Ciò produce nello spettatore un cambio nel rapporto con l'attore che ha delle conseguenze proprio sul piano dell'identificazione e riconfigura, necessariamente, anche i concetti di presenza e di idioletto. Auslander, ad esempio, suggerisce che Serkis non fu nominato agli Oscar perché i membri dell'Academy non sono riusciti a *vedere*

Serkis in Gollum, così come non sono riusciti a *vedere* John Hurt nel personaggio principale di *The Elephant Man*, altra prestazione con la quale il lavoro di Serkis viene spesso paragonato.

Siamo alle prese, dunque, con nuovi processi di ridefinizione dell'identità che passano necessariamente per l'innovazione tecnologica e richiedono un confronto critico costante, da parte dello spettatore, tra le diverse componenti espressive che vanno a concorrere alla costituzione dell'immagine. La dimensione corporea va incontro ad alterazioni che ci costringono a ridisegnarne i confini fenomenologici e ontologici, ad andare oltre il corpo. Emerge una concezione post-organica di attore prodotto di una *corporeizzazione* tecnologica e di una corporeità *tecnologizzata* (cfr. Macrì 1996) che invita lo spettatore a nuove forme di identificazione empatica³⁸. Definendo in termini semiotici il problema della riconoscibilità dell'attore, si potrebbe analizzare la questione anche dal punto di vista dell'iconicità. Secondo C. S. Peirce la maggior parte dei segni iconici, o icone, sono somiglianze (*likenesses*) dei loro oggetti³⁹. Gollum, però, non può essere considerato un simulacro di Serkis:

We need to be able to perceive the actor in the character in order to appreciate the performer's artistry [...]. This process is short-circuited, however, if we cannot recognize Serkis in Gollum, leading to a situation in which the performance is not perceived as *creditworthy* and therefore not eligible for an award. [...] Gollum's lack of iconic resemblance to Serkis seriously inhibits this process of reading back, and, therefore, impedes the audiences' appreciation of the actorly skill that Serkis brought to his performance (Auslander 2017: 9).

Ad ogni modo, Eco (1962) stesso sottolinea come la "nativa somiglianza" dell'icona con l'oggetto, a cui fa riferimento Peirce, non è affatto determinata e determinabile una volta e per tutte ma, per certi versi, anch'essa è un prodotto culturale. Non si tratta, cioè, di vedere figure del mondo, bensì di riconoscere forme, convocando precisi codici di riconoscimento. Dobbiamo quindi pensare anche a una "culturalità" della percezione stessa delle immagini. Anche secondo Anna Maria Lorusso, ad esempio, si è quasi sempre viziati dalla credenza di dover associare la capacità significante delle immagini alla loro somiglianza con l'oggetto significato, ma le immagini hanno poco o nulla a che fare con le "forme" di ciò che rappresentano:

Sono funzioni segniche complesse, in cui somiglianza, motivazione, isomorfismo regolano il rapporto fra piano dell'espressione e piano del contenuto in modi diversi, non univoci [...]: non esistono somiglianze assolute, ma sempre relative a qualcuno, in funzione di qualche pertinenza. Icona e oggetto si assomigliano sempre, dunque, "secondo una certa scala di valori" – dice Peirce –, vale a dire in modo *convenzionale* (Lorusso 2005: 234-235, corsivo nel testo).

È necessario, dunque, denaturalizzare il segno iconico in quanto esso è convenzionale e riconosciuto come tale sempre e solo all'interno di una certa cultura, ovvero di una certa pratica significante. La stessa idea di corpo, dopotutto, non deve essere concepita come una datità ed è necessario «abbandonare qualsiasi presupposta distinzione tra presemiotico e semiotico» (Stano 2019: 158). Essa, invece, deve coincidere con quella di una materia modellabile in grado, a secondo delle evenienze, di farsi vestito, maschera, interfaccia (cfr. Uva 2011). La digitalizza-

zione, in altre parole, non deve coincidere con una disincarnazione, bensì, come suggerisce anche Pierre Lévy (1997), abbiamo a che fare con una reinvenzione. Siamo di fronte a un corpo performático che non viene svilito dalla tecnologia, piuttosto ne viene potenziato ed esteso attraverso una traslocazione sensoriale nei corpi dei CGC.

5. Conclusioni: verso una corpomorfosi dell'attore-performer

Quando emerge l'artista nell'attore, stiamo reagendo al modo particolare in cui quell'attore o quell'attrice interpreta il proprio ruolo. La figura digitale, però, è il prodotto dell'attrito e della sovrapposizione con il corpo dell'attore. Essa costringe, dunque, lo spettatore a compiere uno scarto percettivo delle differenti componenti espressive che concorrono alla costituzione dell'immagine e, così facendo, a riappropriarsi riflessivamente dell'opacità e della tecnicità dell'esperienza mediale che sta vivendo, invitandolo, peraltro, anche a un distanziamento critico. Non riconoscere, ad esempio, Serkis in Gollum induce lo spettatore a una presa d'atto critica – come direbbe Montani (2010) – delle differenze significative con cui le nuove forme di cinema si relazionano col mondo reale. Nel ri-cercare, allora, una sintonizzazione empatica con l'attore-artista, lo spettatore deve riqualificare la prestazione referenziale dell'immagine prodotta dalla figura digitale e compiere una nuova operazione di "trasposizione appercettiva" che permette la percezione di un corpo altrui come analogo al proprio (prensione analogica)⁴⁰. Da una parte, dunque, la *mocap*, sembrerebbe sollevare nuovamente un dibattito sullo statuto indicale e sulla presunta immediatezza del cinema, ovvero sul suo essere un mezzo in grado di fornire una impressione diretta (effetto di realtà) degli eventi che si svolgono davanti all'obiettivo della macchina da presa. La tecnologia digitale, invece, sembra riportare il cinema verso la pittura, intesa come forma d'arte mediata (cfr. Allison 2011), palesando l'opacità del medium. I dati registrati dalla mocap aiutano gli animatori a creare personaggi digitali da zero che non possono, però, essere completamente separati dai processi di animazione stessi. Perciò, nell'analisi di un CGC come Gollum, Cesare o Kong, è impossibile dire dove inizia e dove termina l'agency umana di Serkis e quella non-umana della CGI. Anche se la *mocap* cattura un movimento autentico – ossia, qualcosa che appartiene alla realtà fattuale – come la fotografia può catturare un momento sulla pellicola, essa è una istanza di indicalità differente dalla fotografia.

Dall'altra parte, invece, il complesso di segni catturati dalla *mocap* che "significa" la prestazione del performer non assomiglia (*likeness*) alla prestazione stessa, bensì è creato attraverso una connessione fisica e una relazione contingente tra il segno e il referente: si tratta pur sempre di un movimento senza movimento che per essere ripristinato deve essere applicato a una figura digitale. Il CGC, allora, può assomigliare esteriormente alla fonte del movimento digitale in modo iconico⁴¹ ma ne differisce nella forma visiva in misura pronunciata. Per queste ragioni, è possibile affermare che per certi versi la *mocap* comporta ancora sia aspetti indicali che iconici, combinando, cioè, una forma di notazione indicale con la simulazione iconica.

Nel caso studio di *Orgia* abbiamo a che fare con una forma di *mocap* mediata dalla *liveness* in cui, tuttavia, assistiamo allo stesso annullamento della percezione della differenza tra agire umano e non-umano, come nel CGC del cinema digitale. In altre parole, abbiamo a che fare con una (forma di) performatività postumana in

cui i personaggi e il loro agire non sono più (solamente) il risultato di una azione prodotta da un soggetto performante umano⁴², bensì un ibrido tra attanti umani e attanti non-umani. La tecnologia, in questo caso, non è uno strumento a servizio dell'azione umana, bensì la prestazione artistica finale diventa il risultato di una co-creazione tra energie reciproche. Soggetto e oggetto dipendono l'un l'altro in collaborazioni e combinazioni non scontate per poter avanzare nella complessità. O, per dirla con Donna Haraway, «become-with each other or not at all» (in Stalpaert et al. 2021: 17). Questa forma di simpoiesi⁴³, di "divenire con", offre le condizioni per una corpomorfosi dell'attore-performer contemporaneo. Non si tratta, però, di un processo riservato ai soli media tecnologici. Nelle differenti culture performátiche, infatti, il corpo dell'attore – concepito come medium – è sempre stato oggetto di cambiamenti e trasformazioni che ne hanno modificato la figura basti pensare, ad esempio, all'uso della maschera o del trucco, oppure l'invenzione del primo piano che «acuisce la multimodalità della nostra interazione con il film e favorisce una risonanza maggiore con i corpi» (Gallese & Guerra 2015: 214-215).

Dal processo di corpomorfosi che coinvolge il tecno-interprete si genera, dunque, una nuova forma di personaggio – rimediazione tra organico/fattuale e non-organico/digitale – legato a una dimensione corporea che possiamo definire *composita*. Il termine /composito/ è usato nella scienza dei materiali e nell'ingegneria per descrivere il modo in cui, ad esempio, la fibra di vetro e il poliestere si legano formando la vetroresina. Nella nuova struttura composita i materiali di origine non sono più distinguibili e le caratteristiche del risultato del loro legame non possono essere ridotte alla somma delle caratteristiche dei singoli componenti. Allo stesso modo, il risultato dell'incontro tra l'interfaccia umana organica e la CGI crea un terzo corpo composito (*composite body*) le cui caratteristiche non sono la semplice sommatoria dei suoi componenti umano e non-umano.

I corpi compositi non sono legati soltanto ai fenomeni di rimediazione col mondo digitale, tuttavia. Un altro esempio di corpo composito nelle pratiche teatrali potrebbe essere considerato il teatro Bunraku, dove il burattino ($Ningy\bar{o}$) è il risultato di una fusione tra le azioni dei tre burattinai (agente umano) e l'oggetto-pupazzo (agente non-umano) da loro manipolato:

Gli artisti del Bunraku si camuffano per diventare invisibili allo sguardo del pubblico, per lasciare che le marionette raccontino la storia. L'invisibilità è un effetto di senso che ha lo scopo di delegare i temi e le figure del discorso alle marionette. I manovratori però sono lì, presenti in carne e ossa, occupano uno spazio nella scena, costruiscono un campo di presenza che non enuncia, nel senso che non produce un "testo", ma che si rivela fortemente significativo. La presenza dei manovratori permette che il discorso performativo funzioni, che si instauri il mondo finzionale delle marionette sullo sfondo della presenza dell'artista che svela il "segreto del mestiere" (Contreras Lorenzini 2008: 113).

Anche nei casi studio affrontati sopra, il corpo performático dell'attore viene desostanzializzato⁴⁴ e trasformato in una forza invisibile, in un corpo in codice (*body in code*), un corpo senza immagine, un corpo senza figura.

Assistiamo, così, a un processo di estensione e dissoluzione della carne che celebra, soprattutto, l'emersione di una dimensione post-corporea che supera i limiti fenomenologici del corpo.

Dal punto di vista dell'indicalità, inoltre, secondo Peirce la relazione tra indice e

oggetto dipende dall'esistenza di quest'ultimo, poiché un indice è un segno che perderebbe subito il carattere che lo rende tale se il suo oggetto venisse rimosso. Ouesta rimozione dell'oggetto del segno è precisamente ciò che accade sia nella mocap che nella P-cap: l'esecutore, le cui azioni normalmente fonderebbero il segno nella realtà, scompare, lasciando dietro di sé solo una scia di dati numerici. In tutto questo, qual è, allora, il ruolo dell'interfaccia organica? Se, come si è visto, i soli movimenti dell'attore possono evocare in modo così sorprendente la sua presenza, ciò significherebbe che attori e attrici possiedono ideoletti non materiali. La presenza dell'interfaccia performática organica, dunque, sembrerebbe conferire un inedito fattore di "umanità" – una ominescenza⁴⁵ – alle configurazioni gestuali e alla mimica facciale dei personaggi digitali, una forma di aleatorietà che renderebbe (a seconda delle tecnologie impiegate) il CGC molto più aderente alla viva complessità dell'interpretazione umana. È attraverso la corporeità dell'attore o dell'attrice, colti nel qui ed ora dell'atto performativo, che è restituita così quella "presenza auratica" 46 (Power 2008) capace di conferire al prodotto artificiale quell'autorialità e singolarità attribuibili a una interpretazione in carne ed ossa. Ne consegue, infine, che secondo un'idea di post-corporeità, nel corpo fenomenico dell'attore non si realizza più, allora, quella coincidenza tra l'artista e il materiale della sua creazione avanzata da Mejerchol'd. Le prestazioni ibride postumane dei performer, infatti, aprono la strada alla realizzazione di un nuovo corpo composito in cui umano e non-umano si (con)fondono nella co-reazione di una terza entità: il "personaggio futuro".

Note

1 Infra § 1.1.

² Cfr. Plessner (2007).

³ È proprio questo «paradossale modo di pensare», come lo definisce Sofia (2013), alla base del concetto di body schema performativo che illustreremo nel § 4.

⁴ Secondo Eugenio Barba, «quando la presenza comincia a cristallizzarsi in tecnica, in come rivolgersi in modo efficace allo spettatore» (Barba-Savarese 2005: 195), incontriamo due differenti approcci: (1) l'inculturazione, secondo la quale «l'attore usa la sua spontaneità, elaborando quel che è naturale secondo il comportamento che ha assorbito dalla nascita nella cultura e nell'ambiente sociale in cui è cresciuto» (*Ibid.*); (2) l'acculturazione, che, invece, impone «l'utilizzazione di tecniche specifiche del corpo distinte da quelle che si usano nella vita quotidiana» (Ibid.). Tali processi di ri-scrittura della corporeità sono dovuti al fatto che nell'atto performático si crea una costante tensione tra il corpo vivo fenomenico dell'interprete e il suo essere altro-da-sé, che sia una dramatis persona, ossia un personaggio (rappresentazione), o semplicemente un corpo performático in uno spazio-tempo performativo (presentazione).

5 Il termine è preso in prestito da James Naremore per indicare quelle abitudini fisiche che contraddistinguo-

no gli attori o le attrici del cinema come individui unici (Carnicke 2012).

6 «Il teatro è un'arte e tutto deve essere subordinato alle leggi di questa arte. [...] I movimenti [dell'attore nello spazio-tempo drammatico] non possono essere uguali a quelli della vita» (Mejerchol'd 1995: 57-58). ⁷ «Che cos'è un quasi-oggetto? Non è, non lo è ancora, un segno. È lo spostamento dell'enunciatore in un

altro corpo, dissimile, che resta fermo, anche quando l'enunciatore si ritira e si assenta, e che si indirizza all'enunciatario che questo corpo tiene fermo. Ecco la caratteristica principale dell'enunciazione tecnica» (Latour 2017: 16).

8 Il concetto di "restauro del comportamento" è stato elaborato dall'antropologo e regista Richard Schechner per indicare sequenze di comportamento che possono essere ridistribuite o ricostruite a partire da un pro-

cesso che le ha originate e che le restituisce come prodotto materiale (cfr. Beato 2023: 261).

9 Il concetto di corposfera elaborato da Josè Enrique Finol fa riferimento a quell'insieme di linguaggi che hanno origine, si modernizzano e vengono eseguiti dal corpo, concepito come complesso semiotico di numerose possibilità che richiedono una visione fenomenologica per essere meglio comprese (cfr. Finol 2015: 126). La corposfera, dunque, non sarebbe altro che una parte della semiosfera lotmaniana che comprende tutti i segni, i codici e i processi di significazione in cui, in modi diversi, il corpo è presente, agisce e significa.

- ¹⁰ Non ci è possibile, in questa sede, affrontare più nel dettaglio la prospettiva mediologica sul teatro, per la quale si rimanda all'approfondimento delle teorie di Samuel Weber (2004) e Vincenzo Del Gaudio (2020). Tuttavia, concepire il fenomeno teatrale come *medium* significa focalizzare l'attenzione «non tanto o almeno non solo sul piano tecnologico» ma sugli effetti che esso produce «essendo un [...] ambiente percettivo che modula l'esperienza sensibile» (*Ivi*: 76).
- ¹¹ Si fa riferimento allo spettacolo *Les aiguilles et l'opium* (1991), per il quale si rimanda a https://www.annamonteverdi.it/digital/les-aiguilles-et-lopium-di-lepage-nuova-versione-al-napoliteatro-festival/ (17.07.2024).

¹² Cfr. Monteverdi 2011: 57.

¹³ Sul fenomeno teatrale come manifestazione sincretica si veda Beato (2020).

¹⁴ L'idea della performance come evento non è certo una novità, ma concettualizzarla, invece, come un luogo-evento significa indagarla in quanto risultato di un'intensità o un nesso di cose, in processo e in relazione tra loro (cfr. Feld-Basso 1996: 26). In questo modo, l'esperienza performática concepita come luogo-evento si riconfigura ogni volta attraverso la convergenza di una sinergia di cose in divenire, emozioni, sensazioni, persone e narrazioni (cfr. Beato 2023: 151).

¹⁵ Si fa riferimento qui a un concetto di una concetto d

¹⁵ Si fa riferimento, qui, a un concetto di *environmental theatre*, per usare una espressione di Richard Schechner (1968). In altri termini, è possibile concepire l'apparato scenico come *environment* «o come possibilità di agire dentro e su un determinato spazio, o come possibilità di accettare un determinato spazio. Nel primo caso si crea un ambiente nuovo modificando uno spazio; nel secondo, si tratta con un ambiente già esistente, iniziando un dialogo scenico con uno spazio. Nell'*environment creato* è la rappresentazione stessa che, in un certo senso, stabilisce la sistemazione e il comportamento degli spettatori; mentre nell'*environment* contrattato la situazione più fluida permette qualche volta agli spettatori di controllare la rappresentazione» (*Ivi:* 29).

¹⁶ Il riferimento è al volume di Francesco Casetti (2015) nel quale, in analogia con *La Galassia Gutenberg* di Marshall McLuhan, egli impiega il termine "galassia" per sintetizzare l'immagine di un fenomeno cinematografico che assume forme differenti, all'incrocio con altri tipi di esperienze.

¹⁷ Termine coniato da Emanuele Quinz (2002).

- ¹⁸ Come evidenzia Del Gaudio, nel caso del teatro si tratta soprattutto di una obsolescenza sociale: «il teatro diventa un media obsolescente prima sul piano della fruizione piuttosto che sul piano tecnologico. La fotografia, come il cinema e la radio, impone al teatro un profondo ripensamento dei propri spazi, del rapporto con la temporalità e delle proprie forme culturali che spesso sono in antitesi con la struttura del linguaggio tecnologico dei media elettronici» (2020:102).
- ¹⁹ Il mostratore in quanto istanza unificatrice è «responsabile della modulazione dei differenti livelli di organizzazione del "linguaggio teatrale": regia, scenografia, luci, recitazione, ecc. Di fatto, però, si tratterebbe di un'istanza plurale, talmente demoltiplicata che non ci si potrebbe permettere di considerarla come un'autentica "coscienza focale", come un soggetto che mette in atto una "schizia creatrice"» (Beato 2023: 202-203). ²⁰ L'ipermediazione corrisponde infatti all'opacità. Il riferimento è al rapporto tra opacità e trasparenza del medium (cfr. Montani 2010).

²¹ Spettacolo realizzato sull'omonimo testo di Pier Paolo Pasolini, regia di Jean-Lambert Wild e Jean-Luc Therminarias, presentato al Théâtre National de la Colline di Parigi nel 2001.

- ²² Si impiega questo termine facendo riferimento al concetto di *Leistung* elaborato da Georg Simmel (1998) e ripreso, poi, da Walter Benjamin (2004). La *Leistung* dell'attore riguarda il processo di mediazione e tra(s) duzione tra i contenuti su cui l'interprete è chiamato a lavorare e la loro incarnazione. Secondo Simmel, infatti, l'attore donerebbe il proprio corpo e la propria sensibilità ai personaggi che è chiamato a incarnare. Per un ulteriore approfondimento di rimanda a Del Gaudio (2020: 43-54).
- ²³ Inteso, cioè, come proiezione visuale, sia al livello figurativo che plastico, del personaggio che l'attore mostra attraverso il proprio corpo, impiegato come dispositivo (che produce senso) e interfaccia (che permette la comunicazione) della significazione (cfr. Contreras Lorenzini 2008: 108-109). Secondo Erika Fischer-Lichte, infatti, «appearance is to be understood in symbolic terms; it functions as a sign which represents transcendental contents» (1992: 67).

24 cfr. Simmel (1998).

- ²⁵ È un riferimento implicito al concetto di *bodies in code* elaborato da Mark B.N. Hansen «designating embodiment as it is necessarily distributed beyond the skin in the context of contemporary technics» (2006: x). Si approfondirà questo aspetto nei paragrafi successivi.
- ²⁶ Si enfatizza il termine per richiamare il concetto di "delega" nella teoria dell'enunciazione latouriana (Latour 2017). Generalmente, infatti, l'attore, soggetto performante, si esibisce (dimensione riflessiva) allo sguardo di un soggetto osservatore rappresentando (dimensione transitiva) attraverso le proprie azioni e i propri comportamenti un "X" altro-da-sé, enunciandone l'identità attraverso la propria corporeità, mostrandone, cioè, la figura (appearance level). L'attore, in altre parole, sarebbe delegato a presentificare l'assenza di un personaggio "X". Nel caso di *Orgia*, però, questo meccanismo di delega è esteso a un soggetto non-umano. Per un ulteriore approfondimento sull'enunciazione/mostrazione tecnica attoriale si veda Beato (2023: 251-294).

²⁷ La sigla sta per *computer-generated character*.

²⁸ Tra *motion capture* e *performance capture* ci sono delle differenze, da un punto di vista tecnico, che illustre-

remo più dettagliatamente nel corso di questo paragrafo.

²⁹ Per un ulteriore approfondimento sulle tecniche impiegate nelle forme di recitazione in *mocap* e *P-cap* si veda Dower-Langdale (2022).

³⁰ In una teoria autopoietica, il *body schema (schéma corporel* o *schema corpore*) è la prospettiva operativa dell'organismo incarnato. Si fa riferimento, cioè, a quel senso più persistente e duraturo della capacità del corpo di agire in una particolare situazione e ai mezzi con cui si possono acquisire particolari abitudini: «[Il]'acquisizione dell'abitudine [è] rimaneggiamento e rinnovamento dello schema corporeo» (Merleau-Ponty 2003: 321). Se un'abitudine è, dunque, una capacità appresa ed emergente basata sull'esperienza ripetuta – e in quanto tale anche una predisposizione ad agire in un certo modo ogni volta che se ne presenta un'occasione – allora si potrebbe affermare che il nostro riuscito «inserimento nel mondo» (*Ivi*: 267) sia in realtà dovuto proprio allo sviluppo di una serie di schemi corporei, ciascuno adattato alla configurazione di specifiche situazioni spaziali e sociali.

³¹ «Per essere *reale* (e dunque *efficace*) in scena, occorre anche che l'azione fisica sia autentica, sentita, sincera, vissuta, occorre cioè – per dirla un po' più oggettivamente – che sia fondata su di una corrispondenza organica fra esterno e interno dell'attore e dunque eseguita dal suo "corpo-mente"» (De Marinis 2000: 192).

³² Ossia, una manipolazione del piano dell'espressione.

33 Il messaggio estetico è autoriflessivo in quanto attira l'attenzione dello spettatore sulla propria organizzazione materiale e obbliga «il destinatario a riconsiderare l'intera organizzazione del contenuto» (Eco 1975: 331)

- ³⁴ Ripetizione ed esperienza sono alla base del training attoriale, attraverso il quale Sofia suggerisce che l'attore riesca a «incarnare delle routine neuromotorie differenti e sottoposte a una consapevolezza pre-riflessiva di sé più raffinata» (2013: 30) che lo porterebbe a un potenziamento del proprio *body schema*, conquistato grazie al training e alla pratica scenica, che identifica col termine *body schema performativo*. Per un approfondimento su "precisione" e "organicità" nel lavoro dell'attore si rimanda, invece, a De Marinis (2000: 187).
- ³⁵ In questo modo emergerebbe, inoltre, quanto il corpo sia concepibile come infralinguaggio (*infralinguistic body*) ossia abbia la proprietà di essere la sede e l'agente per la traduzione dei segni (cfr. Gil 1998).

³⁶ cfr. Montani (2010).

³⁷ La sigla sta per computer-generated imagery.

³⁸ Particolarmente significativa, secondo Allison (2011), è la strategia discorsiva adottata da Peter Jackson, per la promozione del film *King Kong*, di realizzare *video-diaries* con contenuti extra in cui si mostra il processo di *making of* del CGC di Kong allo scopo di consentire allo spettatore di *vedere* da vicino il lavoro di Serkis, ossia di *poter leggere* quel fattore umano dietro alla figura digitale, nel tentativo di stimolarlo, così, a costruirsi una nuova forma di risonanza empatica (rilettura) col prodotto digitale.

³⁹ Una fotografia, ad esempio, secondo Peirce è una icona.

⁴⁰ Intesa come percezione della presenza di un altro corpo organico che è anche esso stesso soggetto dell'esperienza. Edmund Husserl, in *Cartesian Meditations*, parla di una trasposizione appercettiva tra i corpi per indicare una *sintesi operata per analogia* che permette la relazione del corpo con un corpo altrui a partire da una relazione di somiglianza (1960: 110-111).

⁴¹ In quanto rudimentale ricostruzione in 3D del performer.

- ⁴² Secondo i principi classici dell'estetica drammatica aristotelica.
- ⁴⁵ E non semplicemente di simbiosi, perché se nella simbiosi è insito un rapporto utilitarista tra le diverse specie, la simpoiesi implica la co-creazione, un rapporto di mutua collaborazione finalizzato alla generazione di nuova vita (Haraway 2019).
- ⁴⁴ Sia nell'esempio teatrale di *Orgia* che in quello di Serkis-Gollum, anche se secondo modalità e strategie differenti, come illustrato.
- ⁴⁵ Concetto attraverso il quale Michel Serres propone una ri-abilitazione dell'umano "nuovo", restituendolo, cioè, a una relazione ibridativa attraverso un processo di ridefinizione/ricaratterizzazione della condizione (post)umana (Rignani 2021).

⁴⁶ Un effetto di presenza, cioè, prodotto esclusivamente dalle capacità del performer.

Bibliografia

Abruzzese, Alberto

2017 Il dispositivo segreto. La scena tra sperimentazione e consumi di massa. Scritti teatrali 1975-1980, a cura di, Amendola, Alfonso – Del Gaudio, Vincenzo, Milano, Meltemi.

Allegri, Luigi

2012 Prima lezione sul teatro, Roma-Bari, Laterza.

 "Il corpo dell'attore tra 'dentro' e 'fuori'", in Bino, Carla – Innocenti Malini, Giulia
 Peja, Laura, a cura di, Lo scandalo del corpo. Studi di un altro teatro per Claudio Bernardi, Milano, Vita e Pensiero.

Allegri, Luigi, a cura di

2017 Storia del teatro. Le idee e le forme dello spettacolo dall'antichità ad oggi, Roma, Carocci. Allison, Tanine

2011 More than a Man in a Monkey Suit. Andy Serkis, Motion Capture, and Digital Realism, in "Quarterly Review of Film and Video", 28, 325-341.

Amendola, Alfonso - Del Gaudio, Vincenzo, a cura di

2018 Teatro e immaginari digitali, Salerno, I gechi.

Antúnez Roca, Marcel·lí

2011 L'attore, dall'animazione teatrale alla scena digitale, in "Acting Archives", 1(1), 229-266. Arcagni, Simone, a cura di

2015 I media digitali e l'interazione uomo-macchina, Roma, Aracne.

Arcagni, Simone

2016 Visioni digitali. Video, web e nuove tecnologie, Torino, Einaudi.

2021 Cinema futuro, Roma, Nero (ed. Kindle).

Auslander, Philip

2017 Film Acting and Performance Capture, in "PAJ: A Journal of Performance and Art", 3, vol. 39, 7-23.

Barba, Eugenio - Savarese, Nicola

2005 L'arte segreta dell'attore. Un dizionario di antropologia teatrale, Bari, Edizioni di Pagina. Beato. Massimo Roberto

2020 L'enunciazione teatrale tra embodiment e semiotica del visivo, in "ElC", 30, 32-42.

2022 From mask to flesh and back: a semiotic analysis of the actor's face between theatre and cinema, in "TOPOI", 41 (4), 755-769. DOI 10.1007/s11245-022-09808-y.

2023 Ecosistemi performátici: dalla frontalità all'immersività (e ritorno), Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Dottorato di ricerca in Philosophy, science, cognition, and semiotics (pscs), 35 Ciclo, DOI 10.48676/unibo/amsdottorato/10580.

Belting, Hans

2012 Antropologia delle immagini, Roma, Carocci.

Benjamin, Walter

2004 Opere complete VI. Scritti 1934-1937, Torino, Einaudi.

Bertetto, Paolo

2007 Lo specchio e il simulacro. Il cinema nel mondo diventato favola, Milano, Bompiani.

Blair, Rhonda

2008 Rhonda Blair's The Actor, Image, and Action: Acting and Cognitive Neuroscience, London and New York, Routledge.

Blair, Rhonda - Cook, Amy, a cura di

2016 Theatre, Performance and Cognition: Languages, Bodies and Ecologies, London, Methuen Drama.

Boccia Artieri, Giovanni

2006 "La sostanza materiale dei media: video culture digitali tra virtuale e performance", prefazione in Darley, Andrew, *Videoculture digitali*, Milano, FrancoAngeli.

Bolter, Jay David - Grusin, Richard

2003 Remediation: competizione e integrazione tra media vecchi e nuovi, Milano, Guerini.

Carnicke, Sharon Marie

"Emotional Expressivity in Motion Picture Capture Technology", in Sternagel, John
 Levitt, Derobah – Mersch, Dieter, a cura di, Acting and Performance in Moving
 Image Culture. Bodies, Screens, Renderings, Bielefeld, Transcript Verlag.

Casetti, Francesco

2005 L'occhio del Novecento. Cinema, esperienza, modernità, Milano, Bompiani.

2008 L'esperienza filmica e la ri-locazione del cinema, in "Fata Morgana", 4, gennaio-aprile.

2015 La galassia Lumière. Sette parole chiave per il cinema che viene, Milano, Bompiani.

Casetti, Francesco – Fanchi, Mariagrazia

2006 Terre incognite. Lo spettatore italiano e le nuove forme dell'esperienza di visione del film, Roma, Carocci.

Causey, Matthew

2006 Theatre and Performance in Digital Culture. From simulation to embeddedness, Londra e New York, Routledge.

Chateau, Dominique - Moure, José, a cura di

2020 Post-cinema. Cinema in the Post-art Era, Amsterdam, Amsterdam University Press.

Contreras Lorenzini, Maria Josè

2008 Il corpo in scena: indagine sullo statuto semiotico del corpo nella prassi performativa, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Dottorato di ricerca in Semiotica, 20 Ciclo, DOI 10.6092/unibo/amsdottorato/1092.

Creed, Barbara

2000 The Cyberstar: Digital Pleasures and the End of the Unconscious, in "Screen41.1 (Spring 2000)", 79-86.

De Marinis, Marco

2000 In cerca dell'attore. Un bilancio del Novecento teatrale, Roma, Bulzoni.

2013 Il teatro dopo l'età dell'oro, Roma, Bulzoni.

Decroux, Étienne

2004 Parole sul mimo. Il grande classico del teatro gestuale contemporaneo, Roma, Dino Audino.

Del Gaudio, Vincenzo

2020 Théatron. Verso una mediologia del teatro e della performance, Milano, Meltemi.

Deriu, Fabrizio

2012 Performático. Teoria delle arti dinamiche, Roma, Bulzoni

Di Pellegrino, G. – Fadiga, L. – Fogassi, L. – Gallese, V. – Rizzolatti, G.

1992 Understanding Motor Events: A Neurophysiological Study, in "Experimental Brain Research", 91 (1),

Dower, John - Langdale, Pascal

2022 Performing for Motion Capture. A Guide for Practitioners, Londra, Methuen Drama.

Eco, Umberto

1962 Opera aperta, Milano, Bompiani.

1975 Trattato di semiotica generale, Milano, Bompiani.

1985 "Il segno teatrale", in Eco, Umberto, Sugli specchi e altri saggi. Il segno, la rappresentazione, l'illusione, l'immagine, Milano, Bompiani.

Falletti, Clelia

2008 Il corpo scenico, Spoleto, Editoria&Spettacolo.

Falletti, Clelia - Sofia, Gabriele - Jacono, Victor, a cura di

2016 Theatre and Cognitive Neuroscience, Londra, Methuen Drama.

Feld, Steven – Basso, Keith H., a cura di

1996 Senses of Place, Santa Fe-New Mexico, School of American Research Press.

Fidler, Roger

1997 Mediamorphosis. Understanding New Media, Thousand Oaks, Pine Forge Press.

Finol, José Enrique

2015 La corposfera. Antropo-semiótica de las cartografías del cuerpo, Quito, CIESPAL.

Fischer-Lichte, Erika

1992 The Semiotics of Theater, Bloomington and Indianapolis, Indiana University Press.

Fumagalli, Armando

1995 Il reale nel linguaggio. Indicalità e realismo nella semiotica di Peirce, Milano, Vita e Pensiero.

Gallese, Vittorio

2007 Il corpo teatrale: mimetismo, neuroni specchio, simulazione incarnata, in "Culture Teatrali", 16, 13-37.

2010 "Corpo e azione nell'esperienza estetica. Una prospettiva neuroscientifica", in Morelli, Ugo, a cura di, Mente e Bellezza. Mente relazionale, arte, creatività e innovazione, Torino. Umberto Allemandi: 245-262.

Gallese, Vittorio, - Guerra, Michele

2015 Lo schermo empatico. Cinema e neuroscienze, Milano, Raffaello Cortina Editore.

Galloway, Alexander

2012 The interface effect, Cambridge, Polity Press.

Garner, Stanton B.

2018 Kinesthetic Spectatorship in the Theatre Phenomenology, Cognition, Movement, Londra, Palgrave MacMillan.

Gemini, Laura

2003 L'incertezza creativa. I percorsi sociali e comunicativi delle performance artistiche, Milano, FrancoAngeli.

Gil, José

1998 Metamorphoses of the Body, Minneapolis-London, The University of Minnesota Press.

Hansen, Mark B.N.

2006 Bodies in code. Interfaces with digital media, New York-London, Routledge.

Haraway, Donna J.

2019 Chthulucene. Sopravvivere su un pianeta infetto, Roma, Nero.

Husserl, Edmund

1960 Cartesian meditations an introduction to phenomenology, Boston, Martinus Nijhoff Publishers.

Hutchins, Edwin

2010 *Cognitive Ecology*, in "Topics in Cognitive Science", 2, 705-710.

Katternbelt, Chiel

2008 Intermediality in Theatre and Performance: Definitions, Perceptions and Medial Relationships, in "Cultura, lenguaje y representación/Culture, language and representation", vol. 6, 19-29.

Latour, Bruno

2017 Piccola filosofia dell'enunciazione, Roma, Aracne.

Laurel, Brenda

2014 Computers as theatre, II ed., Boston, Addison-Wesley.

Lévy, Pierre

1997 Il virtuale. La rivoluzione digitale e l'umano, Milano, Raffaello Cortina Editore.

Lorusso, Anna Maria, a cura di

2005 Semiotica, Milano, Raffaello Cortina Editore.

Lutterbie, John

2019 An Introduction to Theatre, Performance and the Cognitive Sciences, Londra, Bloomsbury.

Macrì, Teresa

1996 Il corpo postorganico. Sconfinamenti della performance, Genova, Costa & Nolan.

Mango, Lorenzo

2003 La scrittura scenica. Un codice e le sue pratiche nel teatro del '900, Roma, Bulzoni.

McConachie, Bruce

2008 Engaging Audiences: A Cognitive Approach to Spectating in the Theatre, Londra, Palgrave Macmillan.

Mejerchol'd, Vsevolod

1993 L'attore biomeccanico. Testi raccolti e presentati da N. Pesočinskij, Milano, Ubulibri.

Merleau-Ponty, Maurice

2003 Fenomenologia della percezione, Milano, Bompiani (ed. ePub 2014).

Montani, Pietro

2010 L'immaginazione intermediale. Perlustrare, rifigurare, testimoniare il mondo visibile, Milano, Meltemi (ed. ePub).

Monteverdi, Anna Maria

2012 Nuovi media, nuovo teatro. Teorie e pratiche tra teatro e digitalità, Milano, Franco Angeli.

2013 Rimediando il teatro con le macchine, le ombre, i nuovi media, La Spezia, Ed. Giacché.

2014 Quello che tarda a emergere: il teatro a rischio di virtuale. Saggio di Didier Plassard, https://www.annamonteverdi.it/digital/ce-qui-tarde-a-emerger-le-theatre-au-risque-du-virtuel-par-didier-plassard/

2020 Leggere uno spettacolo multimediale. La nuova scena tra video mapping, interaction design e intelligenza artificiale, Roma, Dino Audino.

Naremore, James

1988 Acting in the Cinema, Berkeley, CA, University of California Press.

Pastor, Eugénie

2017 Jean Lambert-wild ou la scène au-delà du visual, in "European Drama and Performance Studies", 81-97.

Pellerey, Roberto

2017 L'uso sapiente del corpo e il linguaggio del teatro, in "RIFL", 11, 2, 217-229.

Pizzo, Antonio

2012 Sistematurgia. La quarta parete e lo schermo, in "Mimesis Journal", 1, 2, 124-146.

2016 L'attore e la recitazione nella motion capture, in "Acting Archives", 11(4), 38-69.

Plessner, Helmuth

2007 "L'antropologia dell'attore", in Rucco, Alessia a cura di, Studi di estesiologia. l'uomo, i sensi, il suono, Bologna, CLUEB, 77-90.

Power, Cormac

2008 Presence in Play. A Critique of Theories of Presence in the Theatre, Amsterdam-New York, Rodopi.

Prieto, Lui J.

1976 Pertinenza e Pratica, Milano, Feltrinelli.

Reves-Garcia, Everardo

2017 The image-interface, New York, ISTE Ltd/John Wiley and Sons Inc.

Rignani, Orsola

2021 Study on the Hominescent Body in Michel Serres' Thinking, in "STAMPA", 47-56.

Robertson Wojcik, Pamela

2006 The Sound of Film Acting, in "Source: Journal of Film and Video", vol. 58, 1-2, 71-83.

Ouinz, Emanuele

2002 Digital Performance, Parigi, Anomos.

Schechner, Richard

1968 La cavità teatrale, Bari, De Donato.

2002 Performance Studies. An introduction, London and New York, Routledge (tr. it. Tomasello, Dario, a cura di, Introduzione ai Performance Studies, Imola, Cue Press, 2019).

Simmel, Georg

1998 Filosofia dell'attore, Milano, ETS.

Sofia, Gabriele

2013 Le acrobazie dello spettatore, dal teatro alle neuroscienze e ritorno, Roma, Bulzoni.

Stalpaert, Cristel - van Baarle, Kristof - Karreman, Laura, a cura di

2021 Performance and Posthumanism. Staging Prototypes of Composite Bodies, Londra, Palgrave Macmillan.

Stano, Simona

2019 "La soglia del senso", in Leone, Massimo, a cura di, Il programma scientifico della semiotica, Roma, Aracne: 147-160.

Taylor, Diana

2003 The archive and the repertoire cultural memory and performance in the Americas, Durham, Duke University Press.

Teichert, Dieter

2005 "Medienphilosophie des Theaters", in Ludwig, Nagl – Sandbothe, Mike, a cura di, Systematische Medienphilosophie, Berlin, Akademie Verlag, 199-217.

Uva, Christian

2011 *Ultracorpi: l'attore cinematografico nell'epoca della Digital Performance*, Roma, Bulzoni. Weber. Samuel

2004 Theatricality as Medium, New York, Fordham University Press.

Biografia dell'autore

Massimo Roberto Beato è dottore di ricerca (35° Ciclo) in Philosophy, Science, Cognition, and Semiotics presso l'Università di Bologna, sotto la supervisione di Maria Pia Pozzato e Claudio Paolucci. Assegnista di ricerca in Filosofia e teoria dei linguaggi (M-FIL/05) presso l'Università di Torino, sotto la supervisione di Simona Stano, si occupa di corpi estesi, potenziamento tecnologico, esperienza e significazione. In qualità di ricercatore si occupa anche di sociosemiotica del teatro, gestualità e corporeità, semiotica e teoria dell'immagine, semiotica dello spazio, semiotica dell'esperienza, narrazioni sincretiche, narrazioni seriali, metodologia semiotica di analisi testuale, teorie dell'enunciazione e della soggettività, media immersivi e tecnologie enattive, forme e modelli di scrittura. Ha pubblicato articoli sulle riviste "ElC", "Carte Semiotiche", "Mimesis Journal", "Topoi" e "Annali di studi religiosi". È anche docente a contratto di Storia del Teatro e dello Spettacolo (L-ART/05) presso l'Università degli Studi della Tuscia e di Drammaturgia e Analisi Testuale presso l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" di Roma.

Jacasa USHBR

I libri di Omar

Serie rossa

Lucia Corrain *Una infinita memoria* pp. 150; euro 32,00

Lucia Corrain *Il velo dell'arte* II edizione; pp. 314; euro 30,00

Omar Calabrese *L'età neobarocca* pp. 202; euro 25,00

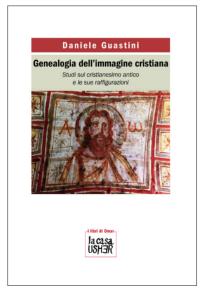

Marvin Carlson *Luoghi per lo spettacolo* pp. 224; euro 28,00

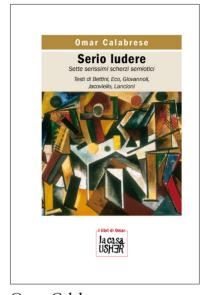
Serie rossa

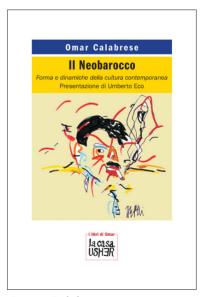
Victor I. Stoichita *L'immagine dell'altro* pp. 240; euro 29,00

Daniele Guastini *Genealogia dell'immagine cristiana* pp. 400; euro 25,00

Omar Calabrese Serio Ludere pp. 272; euro 27,00

Omar Calabrese *Il Neobarocco* pp. 464; euro 29,00

Serie rossa

Tarcisio Lancioni *Il senso e la forma* pp. 336; euro 19,50

Louis Marin *Opacità della pittura* pp. 352; euro 30,00

William. J.T. Mitchell *Cloning Terror* pp. 248; euro 22,00

Omar Calabrese La macchina della pittura pp. 352; euro 30,00

Serie blu

Francesca Della Monica A voce spiegata II edizione; pp. 148; euro 30,00

Andrea Rauch *Libri con figure* pp. 272; euro 39,00

Andrea Rauch *Uno, cento, mille Pinocchi...* pp. 320; euro 45,00

Andrea Rauch *Il racconto della grafica*II edizione; pp. 400; euro 48,00

Serie blu

Andrea Rauch *Il racconto dell'illustrazione* pp. 304; euro 38,00

Maurizio Boldrini *Dalla carta alla rete andata e ritorno* pp. 344; euro 22,00

Carlo Titomanlio *Sul palco* pp. 376; euro 25,00

Paola Pallottino La storia dell'illustrazione italiana III edizione; pp. 520; euro 40,00

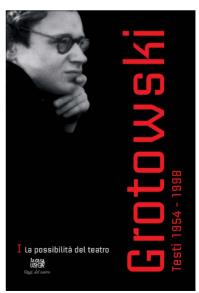
Louis Jouvet Lezioni su Molière pp. 282; euro 29,50

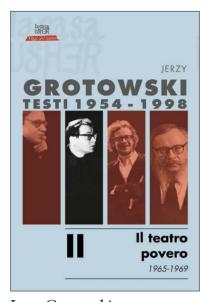
Giuliano Scabia Scala e sentiero verso il Paradiso pp. 280; euro 25,00

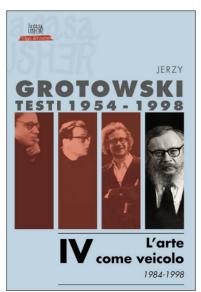
Ferdinando Taviani *Uomini di scena uomini di libro* pp. 232; euro 28,00

Jerzy Grotowski *Testi 1954-1998 vol.I* pp. 264; euro 20,00

Jerzy Grotowski *Testi 1954-1998 vol.II* II edizione; pp. 280; euro 20,00

Jerzy Grotowski *Testi 1954-1998 vol.IV* II edizione; pp. 172; euro 15,00

Jerzy Grotowski Testi 1954-1998 vol.III II edizione; pp. 272; euro 20,00

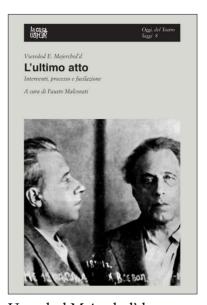
Konstantin S. Stanislavskij *La mia vita nell'arte* II edizione; pp. 450; euro 25,00

Jacques Copeau Artigiani di una tradizione vivente II edizione; pp. 288; euro 24,00

Marco De Marinis *Il teatro dell'altro* pp. 232; euro 25,00

Vsevolod Mejerchol'd L'ultimo atto pp. 240; euro 22,00

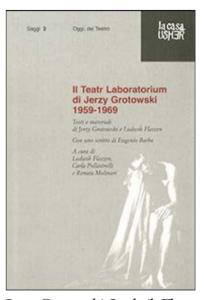
Gianni Manzella La bellezza amara pp. 264; euro 26,00

Sergio Secci *Il teatro dei sogni materializzati* pp. 112; euro 16,00

Ferdinando Taviani, Mirella Schino *Il segreto della Commedia dell'Arte* pp. 546; euro 29,00

Jerzy Grotowski, Ludwik Flaszen Il Teatr Laboratorium pp. 200; euro 20,00