

SCEGLI il CON TEMPO RANEO

S” senza
“T titolo

PROGETTI APERTI ALLA CULTURA

Arte
a scuola

UN PERCORSO DI AVVICINAMENTO ALL'ARTE
CONTEMPORANEA PER LE SCUOLE DI ROMA

Attività per l'anno scolastico 2018-2019

PROGETTO

“Scegli il Contemporaneo - Arte a scuola” nasce con l’intento di intraprendere un percorso di **conoscenza dell’arte contemporanea** e di **creare connessioni tra la scuola, la città e il museo** quest’ultimo inteso come luogo di sperimentazione diretta, favorendo un apprendimento permanente in linea con il *lifelong learning*.

“Scegli il Contemporaneo - Arte a scuola” si rivolge alle scuole di Roma ed è una proposta pensata per avvicinare i bambini e i ragazzi ai linguaggi espressivi del contemporaneo attraverso laboratori a scuola e visite animate al museo, dove l’indagine delle poetiche, la manipolazione dei materiali, la sperimentazione di strumenti e supporti differenti diventano occasione per vivere **un’esperienza formativa e partecipata** modulata in base all’età dei partecipanti.

“Scegli il Contemporaneo- Arte a scuola” è strutturato in **cinque appuntamenti**:

- **quattro laboratori didattici** da svolgersi a scuola;
- **una visita animata** al museo o ad una mostra temporanea.

I **laboratori didattici** sono strutturati per presentare tematiche, tecniche e linguaggi degli artisti contemporanei e sono pensati come incontri propedeutici alla visita al museo.

Ogni incontro è dedicato ad una tematica artistica che viene affrontata a partire dalla presentazione di alcune opere selezionate e dal racconto delle differenti poetiche che le hanno generate.

L’arte sarà il pretesto per intraprendere un viaggio di conoscenza della realtà scoprendone inedite reinvenzioni, magiche visioni, nuovi sguardi a cui gli artisti hanno dato vita.

La **visita animata** al museo è l’occasione per favorire l’incontro con l’opera dal vero promuovendo la sperimentazione diretta dei contenuti proposti e approfonditi a scuola. Le attività proposte avranno lo scopo di stimolare i sensi, favorire un approccio estetico verso la realtà che ci circonda, allenare l’immaginazione e la creatività.

Per l’uscita didattica vengono proposte due differenti luoghi espositivi:

- La Galleria Nazionale con un focus tematico dedicato alla collezione permanente;
- Il Chiostro del Bramante con la mostra “DREAM, l’arte incontra i sogni”.

Ogni classe può scegliere la mostra temporanea o il museo che preferisce come conclusione del percorso svolto in classe.

Con ogni istituto scolastico si procederà alla stesura di un calendario in base alle esigenze scolastiche.

Il progetto “Scegli il Contemporaneo- Arte a scuola” potrà essere strutturato anche in 5 incontri consecutivi dando vita ad una “settimana dell’arte” a scuola.

METODOLOGIA

La proposta di "Senza titolo" dedicata alle scuole intende favorire un'esperienza formativa nell'incontro con l'arte, i suoi temi e linguaggi, **favorendo la partecipazione e l'interazione** del gruppo classe.

Le tematiche trattate sono punto di partenza e riferimento per un **percorso interdisciplinare** attraverso il quale conoscere artisti, poetiche, linguaggi e tecniche differenti, messe in costante relazione con il contesto storico, artistico, culturale contemporaneo e con le esperienze e i vissuti delle persone coinvolte.

I laboratori hanno lo scopo di **favorire un approccio estetico verso la realtà che ci circonda**, stimolare i sensi, allenare l'immaginazione e la creatività, individuare nuove possibilità espressive e scoprire qualcosa in più **di sé e dell'altro**.

OBIETTIVI

Il laboratorio didattico non è solo un luogo ma anche una scelta metodologica ed educativa, uno **strumento per attivare un processo di conoscenza attiva**, il cui oggetto viene trasformato in un vissuto.

Non solo la mente è chiamata in gioco, ma tutto il corpo nell'affascinante percorso di scoperta della realtà: vedere e guardare ciò che è attorno a noi per poi ripensarlo attraverso ciò che è dentro di noi; scoprire e conoscere la bellezza e soprattutto stupirsi e provare emozioni. L'arte viene spesso utilizzata quale mezzo per comprendere l'importanza di uno sguardo critico e personale sul mondo e ad essa si attinge quale bacino di tecniche e linguaggi utili a risvegliare tutti i nostri sensi e a trovare un proprio "alfabeto espressivo".

"Scegli il Contemporaneo - Arte a scuola" nasce con l'obiettivo di

- stimolare l'immaginazione e la fantasia
- strutturare l'identità personale
- attivare l'espressività corporea
- esercitare la manualità
- sviluppare le abilità plurisensoriali
- favorire collegamenti interdisciplinari
- favorire l'inclusione attraverso il linguaggio universale dell'arte

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

A scuola: laboratorio *Lasciare tracce di sé*

Il primo incontro prende avvio dalla lettura animata del libro dedicato a Yves Klein di Fausto Gilberti, illustratore italiano che con acuta ironia racconta gli artisti contemporanei. Il percorso è dedicato alla percezione e rappresentazione del corpo: attraverso segni, tracce, impronte, i bambini sperimenteranno le tracce che un corpo può lasciare come segno primario della propria identità e presenza nel mondo. Un'esperienza plurisensoriale per raccontarsi con l'arte e imparare a conoscersi in maniera divertente.

Artisti di riferimento: Yves Klein, Giuseppe Penone, Piero Manzoni, Willem De Kooning.

A scuola: laboratorio *Storie di oggetti*

Il secondo incontro prende avvio sempre dalla lettura di Fausto Gilberti che ha raccontato il famoso artista del '900 Marcel Duchamp. Il laboratorio è dedicato alla scoperta e all'osservazione della realtà che ci circonda attraverso lo sguardo degli artisti contemporanei. I bambini verranno condotti in una divertente attività di rielaborazione creativa di elementi quotidiani che diventeranno gli ingredienti per costruire insolite combinazioni di oggetti e inventarne nuovi usi.

Artisti di riferimento: Marcel Duchamp, Pablo Picasso, Arman, Bruno Munari.

A scuola: laboratorio *Spazio all'arte*

Il laboratorio prende avvio dalla lettura animata del libro che Fausto Gilberti ha dedicato a Lucio Fontana, il coraggioso artista che ha tagliato la tela per invadere lo spazio e superare la bidimensionalità del quadro. Sculture e installazioni saranno il punto di partenza per condurre i bambini in un viaggio di scoperta dello spazio dell'arte sperimentando nuovi modi di fruizione: opere da guardare con il naso all'insù, da accarezzare, da attraversare o da sbirciare.

Artisti di riferimento: Lucio Fontana, Pino Pascali, Michelangelo Pistoletto, Alexander Calder.

A scuola: laboratorio *Materia colore*

Il percorso inizia con la lettura della biografia di Jackson Pollock illustrata da Fausto Gilberti per far conoscere ai bambini come il colore sia l'ingrediente fondamentale delle energiche opere dell'artista americano. I bambini potranno scoprire le caratteristiche della materia colore: dagli impasti di Vincent Van Gogh alle pennellate di luce di Claude Monet, dalle tele materiche di Alberto Burri fino al *dripping* di Pollock che danzando sulla tela dava vita alle sue opere.

Artisti di riferimento: Jackson Pollock, Vincent Van Gogh, Claude Monet, Alberto Burri.

Al museo: La Galleria Nazionale – Collezione Permanente

Con le sue quasi 20.000 opere La Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea custodisce la più completa collezione dedicata all'arte italiana e straniera tra il XIX e il XXI secolo. Una visita animata a La Galleria Nazionale consentirà ai bambini di avere un incontro diretto con l'opera e di vivere il Museo come luogo di condivisione e custode del patrimonio comune.

In ogni incontro i bambini realizzeranno un elaborato che rimarrà come ricordo dell'esperienza.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

A scuola: laboratorio *Identità a confronto*

Un incontro per indagare il tema del corpo in relazione al fare artistico contemporaneo: le molteplici modalità degli artisti di raccontarsi sono il pretesto per riflettere sul concetto di identità e di confronto con l'altro. La rappresentazione di sé, del proprio volto o del corpo nasce dal bisogno di affermare la propria presenza nel mondo, testimoniare il proprio passaggio. Impronte, tracce, segni, gesti, azioni diventano espressione del proprio agire e del proprio sentire come nelle vivifiche opere di Yves Klein, Hans Hartung e Jackson Pollock.

I quadri specchianti di Michelangelo Pistoletto coinvolgono gli spettatori che vengono "catturati" in un continuo gioco di riflessi tra corpo e opera.

Le metamorfosi magiche e oniriche di Luigi Ontani sono lo specchio delle infinite possibilità di cambiare identità, di trasformarsi con l'arte, di confrontarsi con illustri personaggi o figure mitologiche.

Dalle storie degli artisti presentati prenderà avvio il laboratorio che fornirà a bambini e ragazzi diversi codici espressivi per indagare la propria identità, valorizzare il proprio percorso individuale e superare, attraverso riferimenti artistici, gli stereotipi rappresentativi.

A scuola: laboratorio *Oggetto tra reale e fantastico*

Il laboratorio prende avvio dall'incontro tra il mondo degli oggetti e l'arte. La realtà del manufatto che nelle mani degli artisti invade l'opera, diventando dapprima il soggetto di un'operazione di reinvenzione secondo logiche nuove, bizzarre e giocose, per poi diventare oggetto simbolico, fantastico e surreale, ultimo baluardo di un mondo reale che volge alla dimensione del sogno. Punto di partenza del percorso sarà la figura di Marcel Duchamp diventato celebre per i suoi *ready-made*, oggetti già in uso trasformati in opere d'arte. I partecipanti verranno invitati a scoprire il lato nascosto degli oggetti che ci accompagnano nella nostra quotidianità, analizzandone forma, materiali e funzionalità, ma soprattutto le potenzialità inesprese che aspettano di essere scoperte. Il processo sarà fondamentale al fine di poter comprendere l'importanza del pensiero artistico che sottende alla creazione dei *ready-made*, come momento di rottura totale con l'arte tradizionale. È ancora l'oggetto a fare la parte del protagonista nel viaggio fantastico che trasporterà i partecipanti nelle atmosfere metafisiche delle piazze di Giorgio De Chirico, tra manichini e oggetti di memoria infantile, e nelle realtà capovolte o surrealiste di Renè Magritte, alla scoperta dell'arte come luogo di evasione magica.

A scuola: laboratorio *Materia viva*

Un percorso per comprendere come nel contemporaneo l'arte e la vita si fondono e la realtà circostante diventi *materia viva* da trasformare, da plasmare e modellare per dare forma alle visioni e ai sogni che abitano nelle menti degli artisti.

L'artista diventa un esploratore del mondo: guarda, annusa, sente, assaggia, tocca per poi rilasciare tutto ciò che ha conosciuto nelle sue opere.

Argilla, foglie, acqua, terra, marmo, pietra, pigmento, vetro, acciaio sono solo alcuni dei materiali che si possono incontrare nelle opere di Mario Merz, Anish Kapoor, Pino Pascali o Giuseppe Penone. Il laboratorio offrirà a bambini e ragazzi di immergersi nella materia delle opere d'arte, di conoscere e sperimentare elementi materici differenti, di condurre un viaggio plurisensoriale per vivere il mondo alla maniera degli artisti contemporanei.

A scuola: laboratorio *Spazio dell'opera*

Il percorso intende indagare la relazione tra arte e spazio sviluppata dagli artisti contemporanei, partendo dal superamento della bidimensionalità della tela, fino all'installazione come epifania di un nuovo modo di sentire e agire l'opera, che pone sotto una luce del tutto nuova il rapporto tra spazio e spettatore.

Il gesto emblematico di Fontana che fende la tela del quadro, sarà il punto di partenza per indagare, assieme ai partecipanti, la ricerca di uno spazio "altro", diverso e nuovo, oltre al visibile, che lascia immaginare una dimensione dilatata e suggestiva. Ma lo spazio può essere anche il luogo in cui mettere in scena il corpo, la memoria e la storia collettiva, come nelle opere di Anselm Kiefer, dalle tele abitate da oggetti che emergono come testimonianze tangibili del passato, fino alle architetture monumentali dei Palazzi Celesti, o come in alcune opere di Christian Boltanski, in cui misteriosi giochi di luci e ombre trasportano il pubblico in spazi illusori e magici che ricordano la dimensione del sogno.

Uscita didattica:

sede da scegliere tra La Galleria Nazionale e il Chiostro del Bramante

- La Galleria Nazionale – Collezione permanente

La Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea custodisce la più completa collezione dedicata all'arte italiana e straniera tra il XIX e il XXI secolo. Tra dipinti, disegni, sculture e installazioni, le quasi 20.000 opere della raccolta sono espressione delle principali correnti artistiche degli ultimi due secoli, dal Neoclassicismo all'Impressionismo, dal Divisionismo alle Avanguardie storiche dei primi anni del Novecento, dal Futurismo e Surrealismo, al più cospicuo nucleo di opere di arte italiana tra gli anni '20 e gli anni '40, dal movimento di Novecento alla cosiddetta Scuola Romana.

- Chiostro del Bramante - "DREAM, l'arte incontra i sogni"

Dream, significato di esplorazione, conoscenza ed emozione, ma anche espressione della parte più profonda dell'essere umano, è la chiave di lettura per accedere ai «vasti e profondi territori dell'anima», come afferma il curatore dell'esposizione Danilo Eccher. Tra incanto e utopia, magia e percezione, il sogno diviene elemento di riflessione e rivelazione attraverso i poetici linguaggi dei massimi esponenti dell'arte contemporanea, protagonisti della mostra "Dream. L'arte incontra i sogni."

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Per ricevere maggiori informazioni, per prenotare o richiedere una presentazione del progetto presso l'istituto scolastico inviare una mail a eduroma@senzaititolo.net

esplicitando le seguenti informazioni:

- Nome della scuola e indirizzo
- Nome dei referente scolastico
- Contatti telefonici e email

COSTI

€ 6,00 per partecipante ad incontro

Il costo include i materiali, i supporti didattici per i laboratori e la visita animata al museo.

E' escluso dal costo il biglietto d'ingresso al museo.

L'importo è da considerarsi +IVA per le attività in classe, esente per le attività al museo.

Per concordare gli aspetti amministrativi si prega di scrivere all'indirizzo amministrazione@senzaititolo.net

MUSEI

Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea - viale delle Belle Arti 131 - 00197 Roma

Chiostro del Bramante - Arco della Pace 5 - 00186 Roma

PERCORSO PERSONALIZZATO

È possibile richiedere un percorso personalizzato in base alle esigenze del gruppo scolastico concordando un differente museo o mostra temporanea.

Il percorso è dedicato alle scuole di ogni ordine e grado in quanto le attività verranno condotte con differenti approcci e modulate in base all'utenza.

CHI SIAMO

"Senza titolo" (www.senzaititolo.net) si occupa dal 2008 di mediazione culturale ed educazione all'arte e al Patrimonio; è il progetto comune di educatori museali specializzati e professionisti che operano nella cultura in diverse città italiane: Bologna, Roma, Ferrara, Milano, Forlì.

"Senza titolo" realizza progetti educativi volti ad avvicinare il pubblico al patrimonio artistico – arte antica, moderna e contemporanea – storico, cinematografico, tecnico scientifico e musicale.

“Senza titolo” ha una esperienza consolidata nella gestione continuativa di servizi educativi per musei e spazi espositivi sul territorio nazionale, si occupa inoltre di allestimenti appositamente ideati per spazi laboratoriali e mostre didattiche.

Nasce all’interno del Dipartimento educativo MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna, sviluppando competenze specifiche sulla comunicazione e didattica dell’arte contemporanea.

INFO & CONTATTI

“Senza titolo”

info@senzaitolo.net

www.senzaitolo.net

