

30 aprile
23 ottobre 2022

Arte, che passione!

Progetto realizzato da Museo in erba e
Espace des Inventions - Losanna.

**Espace des
inventions**

Lausanne

Club per l'UNESCO Ticino

Partenaire

+41 91 835 52 54
ilmuseoinerba@bluewin.ch
www.museoinerba.com

Riva Caccia 1
Central Park, 1° piano
6900 Lugano - Svizzera

introduzione

Il mondo della cultura è un universo affascinante e importante per la crescita emotiva di ogni cittadino.

Il dialogo – la mediazione culturale – tra fruitore e le opere diventa sempre più ricco e intenso e invita il pubblico di ogni età a varcare delle soglie di musei, sale di concerto, teatri, cinema...

Il Museo in erba e l'Espace des Inventions di Losanna da molti anni, offrono ai bambini e alle famiglie uno spazio in cui sono presentati, attraverso una pedagogia basata sul gioco formativo e l'interattività, percorsi di scoperte culturali che coinvolgono tutti i sensi suscitando stupore ed emozioni.

Un ricordo positivo di un'esperienza dell'infanzia ci accompagna tutta la vita: l'impegno di uno spazio didattico è di far sì che ciò avvenga attraverso proposte avvincenti e nuove, che tengono vivo il desiderio di sapere, di conoscere, di aprirsi sul mondo. Un museo per l'infanzia è il "luogo" dove il bambino attraverso la sua attività preferita, il gioco, si sente primo attore, attivo nel fare, incuriosito da nuove scoperte che spaziano fra artisti, movimenti, aspetti del vivere contemporaneo... il luogo in cui la sua fantasia è stimolata rispettando la sua innata purezza e libertà.

Il nuovo percorso interattivo "Arte che passione!" è uno sguardo aperto sul mondo della cultura per i bambini e le famiglie. Arte, ma anche arte e teatro, arte e musica, arte e parole. Uno degli obiettivi è di creare una passerella fra lo spazio didattico e le attività culturali del territorio.

la mostra

Un divertente percorso interattivo a moduli che invita bambini e genitori a diventare esploratori di musei, appassionati di teatri e concerti, grandi lettori.

Ideato da:

Mariarosa Mutti (artista, concetto moduli ARTE)

Emanuela Bergantino, Roland Besse, Loredana Bianchi, Francesca Rosini

Progetto moduli e giochi:

Roland Besse

Grafica:

Massimo Prandi

Testi:

Emanuela Bergantino, Loredana Bianchi, Francesca Rosini

descrizione generale

Quindici moduli a forma di tavolino basso, diviso in due postazioni gioco A/B da un pannello verticale su cui sono poste le riproduzioni e le consegne (brevi testi che attirano l'attenzione dei bambini sull'opera). Le "parole-chiave" (tecnica, strumenti, materiali) sono segnalate in uno spazio apposito. Ogni percorso tematico è evidenziato da un colore diverso.

- modulo 1** Mappa del percorso e rapporto artisti – bambini.
- moduli 2 – 8** **ARTE**
Dal vuoto all'opera. La sezione della mostra dedicata all'arte, la più importante, ha un'impostazione nuova: l'attenzione non va su un singolo artista o movimento ma si concentra sul momento stesso della creazione artistica. L'originalità nasce dal fatto che il progetto è firmato da un'artista che per anni si è anche dedicata, con un approccio personalissimo e nuovo alla mediazione culturale: Mariarosa Mutti. Temi. Pittura: tecniche (disegno, olio, pastello, acquerello, incisione); generi (figurativo, astratto, paesaggio, natura morta, scena ecc). Scultura e installazione.
- moduli 9 – 10** Sperimentazione delle chiavi di lettura acquisite.
- modulo 11** **ARTE e MUSICA**
Presentazione di alcuni generi musicali. I colori che suonano.
- modulo 12 – 12bis** **ARTE e TEATRO - ARTE E VIDEO**
Chi lavora nel teatro. Scenografie e marionette d'artista per creare il proprio spettacolo. Animazione dedicata ai Balli plastici di Depero.
- modulo 12bis** Animazione dedicata ai Balli plastici di Depero (estratti).
- modulo 13** **ARTE e PAROLE**
Scrivere con parole in libertà. Quadri con le parole.
- modulo 14** **ARTE IN GIOCO**
Divertente sfida sulle competenze acquisite.

Composizione di Linda Notari e Emanuele Graziano

dettagli e opere di riferimento

modulo 1

Introduzione al percorso – modo d'uso della mostra

Gli artisti e i bambini

Molti artisti hanno sentito il desiderio di ritrovare lo spirito dell'infanzia, di essere bambini.

Opere di riferimento: Picasso “*Enfant jouant avec un camion*” (1953, olio su tela, Musée Picasso, Paris). *“Quando ero bambino, disegnavo come Raffaello, ma ci volle una vita per imparare a dipingere come un bambino.”*

Paul Klee “*La raccolta dei limoni*” (1937, acquerello su tela con preparazione a gesso, Fondation Gianadda Martigny). *“I critici dicono spesso che i miei quadri assomigliano agli scarabocchi dei bambini: potesse essere davvero così!”*

Gioco: i bambini ricompongono il puzzle delle opere e alzandolo scoprono... il desiderio dell'artista di dipingere come loro.

Fai sbocciare il tuo fiore: adotta un diritto

Il mondo della cultura è rappresentato da un fiore con tanti petali che sono volati qua e là, ognuno rappresenta un mondo da esplorare: arte, teatro, musica, lettura.

Gioco: i bambini sono invitati a ricomporre il fiore; il colore dei petali corrisponderà ai temi dei moduli.

modulo 2

Si comincia da qui

Il tema del VUOTO è la partenza di questo progetto. Davanti a una superficie bianca, i bambini possono entrare in contatto con i primi segni espressivi.

Il bianco che rappresenta il foglio, la tela...

Gioco: i bambini sono invitati a mettersi nei panni dell'artista e a lasciare i primi segni.

L'azzurro che rappresenta lo spazio

Gioco: una griglia nel vuoto, trasparente, e semplici materiali da appendere per “riempire lo spazio vuoto”, un primo atto creativo.

modulo 3

Primi segni: le grotte di Lascaux Il disegno: Leonardo e Picasso

I colori nascono dalla terra, dalla natura.

La nascita dei colori: dalle polveri ai tubetti

Opera di riferimento: “*Salle des Taureaux*”, Grotte di Lascaux (paleolitico, ca. 17'000 anni fa)

Gioco: abbinare un pigmento a un legante e trovare il tubetto di colore corrispondente.

Il disegno

Opere di riferimento: **Leonardo da Vinci** (1452 - 1519), “*Autoritratto*”, (1515, disegno a sanguigna su carta, Biblioteca reale Torino)

Pablo Picasso (1881 - 1973), “*Un coin de l’atelier*” (1955, disegno a matita su carta, Musée Picasso Paris)

2 disegni realizzati dai bambini: d’après Leonardo e Picasso con strumenti diversi.

modulo 4

Olio su tela Figurativo – Astratto: Gauguin e Kandinsky

Con i medesimi strumenti: due visioni e prospettive del mondo diverse.

Opere di riferimento: **Gauguin** (Parigi 1848 - Hiva Oa 1903): “*Arearea*” (1892, Musée d’Orsay, Paris)

Gioco: puzzle con intrusi (opera di Kandinsky)

Kandinsky (Mosca 4 dicembre - Neuilly-sur-Seine 1944): “*Jaune rouge bleu*” (1925, Centre Pompidou, Paris)

Gioco: puzzle con intrusi (opera di Gauguin)

modulo 5

Pastello Figurativo – Astratto

Il dettaglio ingrandito di un’opera è pura astrazione, la visione completa permetta la lettura totale del soggetto. Osserviamo un dettaglio di un’opera d’arte avvicinandoci il più possibile. Poi guardiamo la stessa nella sua completezza. Il dettaglio catturato è già astrazione.

DEGAS: dettagli ingranditi, il segno

Opera di riferimento: **Degas** (Paris 1834 – 1917), “*Deux danseuses au repos*”, (1899, Musée d’Orsay, Paris)

Gioco: i bambini trovano su un pannello magnetico dettagli ingranditi del pastello di Degas (senza conoscerlo) con i quali possono creare una composizione astratta.

DEGAS: Deux danseuses au repos

Gioco: i bambini scoprono che i dettagli appartengono alle ballerine di Degas e sono invitati a inserirli, negli spazi mancanti, nell’opera.

modulo 6

Acquerello Paesaggio e natura morta: Turner e Cézanne

Qual è l'importanza dell'elemento acqua? Attraverso le trasparenze e le velature si creano trasformazioni continue.

TURNER e il paesaggio

Opera di riferimento: Turner (Londra 1775 – Chelsea 1851), *“Le lac des quatre cantons: la baie d’Uri vue de Brunnen”*, (1841-42, Tate Collection, London)

Gioco: giocare con strisce di colore per creare l'effetto acqua e capire trasparenze e velature.

CÉZANNE e la natura morta

Opera di riferimento: Cézanne (Aix-en-Provence 1839 – 1906) *“Natura morta con mele su una credenza”*, (1906, Dallas Museum of Art)

Gioco: mettere le mele al loro posto su un fondo trasparente e su uno opaco per meglio capire gli effetti di luce dell'acquerello.

modulo 7

Grafica Primi passi: Hokusai

È da una matrice che si può moltiplicare l'opera senza che questa ne perda la preziosità.

Strumenti di base e tecnica

Opera di riferimento: lastra e stampa. Comprendere i vari momenti della realizzazione di un'opera grafica.

Gioco: giocare con gli stampini per familiarizzare con l'idea di multiplo.

HOKUSAI e le stampe colorate

Opera di riferimento: Hokusai (Tokyo 1760 – 1849), *“La grande onda di Kanagawa”* (1831)

Gioco: mettere nell'ordine la serie d'immagini che presentano le tappe successive della stampa dell'opera di Hokusai.

modulo 8

Scultura e Landart

La scultura è la presenza unica della forma tridimensionale nello spazio e l'espansione della sua forza magnetica. L'istallazione invece apre la scultura allo spazio e prevede il coinvolgimento dello spettatore e a volte la sua attiva partecipazione.

La scultura: ALBERTO GIACOMETTI

Opera di riferimento: Alberto Giacometti (Borgonovo di Stampa 1901 – Coira 1966), *“L'uomo che cammina”* (1960, bronzo, collezione Fondazione Annette e Alberto Giacometti)

Gioco: partendo da una struttura di filo di ferro, con la plastilina, modellare l'uomo che cammina.

Landart: installazioni nella e con la natura - PARCO ARTE SELLA

Opera di riferimento: installazioni artisti diversi

Gioco: i bambini sono invitati a creare con elementi naturali una loro istallazione *“100 per 100 ecologica”*.

modulo 9 e 10

Ora tocca a te!

Far preziosa l'esperienza del percorso nel vuoto e sul vuoto e saper riconoscere, da piccoli esperti, tutti gli elementi giocosamente trovati.

Gioco: *i bambini sono invitati a osservare l'opera, rispondere alla domanda e a trovare quali strumenti sono stati utilizzati per realizzarla.*

Per i piccoli 4 - 7 anni

VAN GOGH, MIRÒ, PICASSO, NIKI DE SAINT PHALLE

Opere di riferimento: **Van Gogh** (Zundert 1853 – Auvers-sur-oise 1890), *“Cielo Stellato”* (1888, olio su tela, MoMa New York),

Mirò (Barcellona 1893 – Palma de Maiorca 1983), *“Blu II”* (1961, olio su tela, Centre Pompidou, Parigi),

Picasso (Malaga 1881 – Mougins 1973), *“Enfant jouant avec un camion”* (1953, olio su tela, Musée Picasso, Paris),

Niki de Saint Phalle (Neuilly sur Seine 1930 – San Diego 2002), *“Les baigneurs”* (scultura, 1984, Fondation Gianadda, Martigny).

Per i grandi 8 - 12 anni

KLEE, KLEIN, SEGANTINI, VINCENZO VELA

Opere di riferimento: **Klee** (Münchenbuchsee 1879 – Muralto 1940), *“La raccolta dei limoni”* (1937, acquerello su tela con preparazione a gesso, Fondation Gianadda Martigny),

Klein (Nice 1928 – Paris 1962), *“Monochrome bleu IKB 3”* (1960, olio su tela, Centre Pompidou, Parigi),

Segantini (Arco 1858 – Pontresina 1899), *“I miei modelli”* (1888, disegno a matita e matite colorate su carta, Museo Segantini San Moritz),

Vincenzo Vela (Ligornetto 1820 – Mendrisio 1891), *“Ritratto di Leopoldina d'Adda con cane”* (1852-54, gesso, Museo Vela, Ligornetto).

modulo 11

Musica

La passeggiata nel mondo della cultura incontra il dialogo arte e musica. Colori suoni emozioni.

Vai col ritmo!

Gioco: *ascoltare cinque melodie diverse e indovinare di che genere si tratta (jazz, classica, rock, lirica, canzone d'autore).*

I colori che suonano!

Opere di riferimento: **Klee** (Münchenbuchsee 1879 – Muralto 1940), *“La résonance de la flore méridionale”* (1927, acquerello su carta, Zentrum Paul Klee, Bern)

Gioco: *il quadro si trasforma in uno strumento: i colori sono come note. Con una penna magica il bambino passa sull'opera di Klee e nasce una melodia.*

modulo 12 - 12 bis

Musica

In questa sezione il rapporto arte teatro si concentra sulle scenografie dell'artista futurista Depero e le marionette di Depero e Klee. Sono svelati anche alcuni elementi scenici.

Andiamo a teatro! Dietro le quinte

Fotografia della sezione di un teatro

Gioco: *chi fa cosa: collegare il personaggio al luogo dove opera nel teatro e agli strumenti utilizzati.*

Lo spettacolo ha inizio!

Opere di riferimento: Depero (Fondo 1892-Rovereto 1060), "Chiesa di Lizzana" (1923), "Il corteo della grande bambola" (1920), "Grattacieli e tunnel" (1930),

Depero 3 marionette: "Ballerina con ventaglio" (1981), "Uomo dai baffi" (1981), "La grande selvaggia" (1981), (MART, Museo d'arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto),

Klee 3 marionette: "Autoritratto" (1022), "Il genio delle scatole di fiammiferi" (1925), "Clown con le grandi orecchie" (1925), (Zentrum Paul Klee, Bern)

Gioco: *scegliere una scenografia, dei personaggi e dar vita a un breve spettacolo.*

Arte Video - Animazione

Video che propone estratti di un'animazione dedicata ai **Balli Plastici di Depero di Franco Sciannameo**. (Per gentile concessione del MART di Rovereto – Trento)

modulo 13

Parole in libertà Tzara – Buccafusca – Ben Vautier

Le parole sono entrate nei quadri, alcuni quadri sono fatti di parole che diventano segni. Giocare con le parole è anche inventare storie. Appassionarsi al linguaggio, alle storie è una strada per diventare lettori.

Parole DADA giocare

Opere di riferimento: foto Hugo Ball Cabaret Voltaire, 1916; testo di Tristan Tzara: "Pour faire un poème dadaïste" (citazioni)

Gioco: *estrarre parole a caso da un sacchetto, comporre una poesia e recitarla.*

Disegno con le parole

Opere di riferimento: Buccafusca (Napoli 1913 – 1990), "Moda" (1932), tavola Parolibera su carta),

Ben Vautier (Napoli 1935 – vive a Nizza) "Ecrire c'est peindre des mots", (2009, olio su tela)

Gioco: *trasformare le lettere in immagine e scrivere sulla lavagna un pensiero sull'arte come Ben.*

modulo 14

Gioco finale: Indovina qual è il quadro?

Gioco: *sul modello del gioco "Indovina chi?", due gruppi si affrontano per indovinare l'opera scelta dall'avversario.*

modo d'uso

Un percorso per ogni età.

Ai più piccoli (SI) sarà proposta una scelta di moduli. Le altre classi (SE) potranno invece scoprire il percorso completo.

Per tutti è previsto un atelier (a scelta del docente tra quelli elencati)

atelier

attività proposte

> L'arte rupestre di Lascaux (SI - SE)

Scoprire un periodo storico molto lontano e sperimentare in modo insolito la pittura attraverso i pigmenti.

> Kandinsky e la musica (SI - SE)

La musica classica guida la scelta dei colori e le composizioni di linee e forme.

> Alla scoperta del blu con Yves Klein (SE)

I bambini sperimentano la potenzialità espressiva di un solo colore grazie a un'insolita osservazione del mondo. Mettendo degli occhiali particolari potranno tuffarsi nel Blu!

> Chi sono io? Autoritratto DADA (SE)

Conoscere tematiche Dadaiste, confrontarsi con la propria immagine, per approfondire con uno sguardo nuovo la conoscenza di sé.

tariffe

- Visita alla mostra interattiva e atelier: 2 ore Fr. 150.-
- Visita alla mostra: 1 ora Fr. 80.-
- Attività in classe (vedi allegato)

ringraziamenti

Con il sostegno e patrocinio della Città di Lugano

Sponsor: Phosphor Asset Management - BancaStato