

15 workshop e incontri creativi a cura di Yael Plat e Michela Valsania

durata flessibile :varia dalle 3 ore ad una giornata intera di 6 ore (o 7) a richiesta delle scuole.

Obiettivi: ogni work shop cerca nella sua specificità di presentare e avvicinare i bambini e gli insegnanti al mondo dell'arte analizzando artisti di linguaggi, culture, e periodi storici diversi, riflettendo sull'importanza della condizione storica e tecnologica che ha influenzato l'arte in diversi periodi. Si tenta di comprendere e riflettere su motivi, esigenze e teorie che hanno guidato la creazione umana lungo la storia per spronare infine i ragazzi a sperimentare insieme i diversi metodi e le varie tecniche d'espressive.

Inoltre l'utilizzo in modo creativo di materiale riciclato e ritrovato in casa o nella natura mira a sensibilizzare i giovani sul tema dell'ecologia nella società contemporanea.

Il workshop intende inoltre affiancare all'arte visiva musica e sonoro.

I metodi della didattica sono basati sul gioco ed includono worm up, presentazione del materiale, discussione in gruppo, lavoro manuale individuale e di gruppo e una parte di esposizione per i lavori creati durante il workshop.

Modus operandi:

- 1) Attività di "riscaldamento", attraverso giochi di dinamica di gruppo, concentrazione e attività fisica.
- 2) Presentazione del workshop attraverso diversi giochi didattici e discussione attiva del gruppo.
- 3) la realizzazione di un'opera attraverso la sperimentazione manuale creativa con diversi metodi e generi di creazione artistica.

Destinatari: scuole elementari_ medie _ licei.

A seconda dell'età e la necessità della scuola ogni workshop affronta il tema e il livello dell'approfondimento teorico e manuale in modi diversi.

ARTE PREISTORICA:

Obiettivi: analisi dei disegni nelle grotte utilizzo di carta da pacchi e gessetti

Ricavare colori della natura, pigmenti colorati, carbone e terre.

Sperimentazione con la terra cotta, per oggetti e rilievi narrativi.

ARTE EGIZIANA:

Obiettivi: Lo sviluppo dell'alfabeto dai simboli, la scrittura geroglifica fino all'alfabeto moderno.

L'arte sacra, le diverse rappresentazioni degli dei egiziani.

Rappresentazione del mondo vegetale e animale come simboli religiosi e documentazione storica della vita e i valori quotidiani.

Raccontare la storia attraverso i disegni.

Le diverse caratteristiche e le regole fondamentali del disegno egiziano.

La professione e il ruolo del pittore/scrittore nell'antico impero Egiziano.

SOGNI E INCONSCIO:

Obiettivi : attraverso il sogno si può conoscere il subconscio...breve discussione sulle ambizioni personali e aspettative di ogni allievo, impulsi, azioni, pensieri, genitori, scuola, casa, segreti, paure, desideri, sogni,

incubi e desideri.

Sogni e incubi privati e comuni, l'individuo e la società elementi simili e diversi.

Presentazione di sogni e incubi nell'arte lungo la storia e realizzazione visuale ispirata a diversi artisti ed epoche. In gruppo i ragazzi possono rappresentare il proprio sogno.

Conoscere l'acchiappa sogni d'indiani, gli elementi con cui è creato.

Analisi di alcuni artisti che si sono ispirati ai sogni.

L'ARTE COME SPECCHIO ALL'ANIMA:

Il work shop tratta del legame tra i diversi modi espressivi dell'arte e lo spirito dell'artista.

Nel workshop vediamo come intrecciano le linee, i colori, le pennellate, le forme e il ritmo con l'emozione e l'anima dell'artista.

Il surrealismo astratto e il 'action painting'. De Kooning e Pollock.

La forma spirituale e la forma espressiva Kandinsky e Mirò.

l'Espressionismo, I Fauves, Van Gogh e Andre Derain.

ARTISTA PER UN GIORNO:

Il titolo del work shop, *Artista per un giorno*, nasconde all'interno la doppia natura del workshop, essere un artista per un giorno e conoscere un artista per un giorno.

Gli incontri sono dedicati all'analisi di un artista di un periodo storico particolare dall'800 ad oggi, per conoscerne i diversi aspetti e il legame tra la loro vita privata e la propria produzione artistica.

Ogni artista sviluppa il suo lavoro artistico secondo lo sviluppo della società in cui vive, è testimonianza delle modificazioni della società, dei nuovi costumi condizionati dalla modernità industriale: fattori tecnologici, politici, personali, filosofici e sociali che esaminando insieme daranno un panorama storico e artistico completo.

Il work shop mira ad *entrare per un giorno nelle "scarpe" di un artista* e intende far comprendere la valenza dell'arte come strumento di lettura della storia del sociale.

Claude Monet:

Impressionismo: il passaggio dal realismo alla ricerca della luce naturale. I suoi effetti cromatici nell'occhio umano e sulla tela. L'influenza della fotografia sul arte della pittura.

L'amore e per la natura, l'armonia, i colori e la composizione. I giardini di Monet. Il quadro come un specchio dell' anima.

Il disegno ad EN PLEIN AIR.

Pablo Picasso:

Periodo blu e periodo rossa - l'uso dei colori come forza espressiva che rispecchia lo stato d'anima.

L'Africa e il primitivo nelle opere di Picasso.

Las Meninas l'interpretazione e la metamorfosi del quadro di Diego Velázquez.

Il suo percorso dal figurativo, l'espressionismo e l'inizio del cubismo, l'uso del collage, sculture di pietre e di materiali ritrovati (ready made) per arrivare alla completa riduzione a linee grafiche.

Guernica il dramma e la tragedia personale e comune nell'opera, le linee e i tagli di luce e ombra e l'impegno politico sociale del pittore.

La strada per il cubismo e astrattismo

Marcel Duchamp:

Il movimento DADA e la sua rivoluzione. Il collage, la casualità, le installazioni e il Ready Made.

Dare nuovo significato agli oggetti presi dalla vita quotidiana a seconda della loro forma e simbologia.

L'arte come provocazione e denuncia sociale. Il titolo entra a fare parte dell'opera.

L'arte, strumento di critica sociale.

Gustav Klimt :

Art Nouveau/ liberty: arte decorativa, la linea curva e gli elementi presi dal mondo vegetale.

Il ricco linguaggio dei simboli. L'influenza dei diversi stili : arte Egiziana, classica Greca, bizantina e la stampa e il tessuto giapponese. Tecnica di mosaico e materiali preziosi.

Andy Warhol

La Popart. Tra prodotti industriali e l'opera d'arte.

La fotografia, la riproduzione e la duplicazione dell'immagine e la scelta dei soggetti.

Simboli e metafore della società e dei comportamenti umani nelle opere della Popart.

La fabbrica dell'arte i diversi linguaggi creativi si incontrano sotto un tetto.

