© 2014 Edizioni Lapis Tutti i diritti riservati

Lapis Edizioni Via Francesco Ferrara, 50 00191 Roma tel: +39.06.3295935 www.edizionilapis.it e-mail: lapis@edizionilapis.it

ISBN: 978-88-7874-330-4

Progetto a cura di Cristina Francucci

Coordinamento pedagogico di Vesna Balzani

Conduzione e realizzazione laboratori di Anna Rosa Antonelli, Maria Antonietta Bonoli, Marcella Cacchi, Nadia Conficoni, Carla Farneti, Ida Nervegna

Collaborazione di Francesca Marra

Coordinamento redazionale di Cristina Porcelli

Progetto grafico e impaginazione di Laura Calvini

Finito di stampare nel mese di marzo 2014 presso Grafiche Tintoretto (TV)

L'ESPERIENZA DELL'ARTE

LABORATORI E ATTIVITÀ CREATIVE PER L'INFANZIA

Cristina Francucci

COME PUÒ UN BAMBINO AVVICINARSI ALL'ARTE?	6	L'OGGETTO	
COM'È FATTO QUESTO LIBRO	8	LA VOCE SEGRETA DELLE COSE	49
IL CORPO		Guardiamoci intorno A CACCIA DI OGGETTI!	51
IL CUNTU	:	LAB CONOSCIAMO LA CARAFFA,	54
IL CORPO SI PRESENTA	15	L'IMBUTO E LA BOTTIGLIA SCOPRIAMO IL MATERIALE SCOPRIAMO LA FORMA	54 55
Guardiamoci intorno OCCHIO ALLE IMPRONTE!	17	SCOPRIAMO LA FUNZIONE	56
TRACCE DI NOI IMPRONTE PROFUMATE	20 20 22	LAB RAPPRESENTIAMO UN OGGETTO LA MATITA IL COLLAGE LA TEMPERA	58 59 60 61
LAB CATTURIAMO IMPRONTE IL CALCO DELLA MANO	24 24	LAB LA COMPOSIZIONE SAGOME DI OGGETTI	62 62
LAB IL CORPO E I SUOI GESTI GESTO E RITMO GESTO ED EMOZIONI	26 27 28	LAB I VOLUMI LA CRETA IL CALCO	64 64 65
IL CORPO SI RAPPRESENTA	31	UN PROGETTO IMPERTINENTE UN OGGETTO IMPERTINENTE	66 66 70
Guardiamoci intorno ALLO SPECCHIO COME SONO FATTO?	33	LE COSE SI RACCONTANO	73
LAB DISEGNAMO UN CORPO	36		
POSIZIONI E MOVIMENTI	36	Guardiamoci intorno NELLE TAVOLE TRAPPOLA!	75
LAB IL CORPO INVISIBILE	40	NLLLE IAVOLE INAPPOLA!	/3
I SUONI DEL CORPO	41	LAB C'ERA UNA VOLTA UNA TAVOLA	78
TRA SCIENZA E ARTE	42	TAVOLE DA FIABA	78

LA NATURA LA NATURA VISIBILE	87
Guardiamoci intorno QUANTO CAMBIA IL PAESAGGIO?	89
I AB RAPPRESENTIAMO L'ALBERO I PENNARELLI LA TEMPERA L'ANTICA PITTURA A UOVO IL COLLAGE	92 92 93 94 95
GLI OCCHIALI COLORAMONDO VISIONI COLORATE CON ACQUERELLI VISIONI COLORATE CON PASTELLI A OLIO NUOVI MONDI PER L'ALBERO	96 96 98 99 100
LA NATURA INVISIBILE 1	03
Guardiamoci intorno OLTRE IL REALE, DENTRO ALL'ASTRATTO!	105
DENTRO LA NATURA DA LONTANO E VICINO DA VICINO VICINO STAMPI NATURALI	108 108 110 111
LAB PUNTO, LINEA, SUPERFICIE LA RICERCA DI PUNTO E LINEA DISEGNAMO PUNTO E LINEA	112 112 113
LAB UNO SGUARDO VERSO IL CIELO DISEGNAMO LA PIOGGIA GOCCE SULLA TERRA	114 114 115

	LA PAROLA AI BAMBINI	117
7	ATELIER "COME TI DI LUNA"	124
9		
2		
2		
2 3 4 5		
4		
ָׁב		
6		
6		
6 8 9		
9:		
Ü		
)		
3		
_		
5	er	
8		3 0
8 8 0	H/1.	NIT
0		
1	H	TI
2		
2 3	<u> ۲</u>	
3 :	1 /	
,	h	
4		

COME PUÒ UN BAMBINO AVVICINARSI ALL'ARTE?

A questa domanda vuole rispondere il libro, che intende tracciare dei percorsi utili a indicare un processo dove i linguaggi e i materiali dell'arte non sono l'oggetto privilegiato dell'esperienza educativa, ma diventano il pretesto per attivare un percorso di conoscenza che sensibilizza il bambino verso la realtà che lo circonda, aiutandolo a trasformarla in una esperienza creativa.

IL CORPO, L'OGGETTO e LA NATURA

questi sono i temi che introducono i tre capitoli e che volutamente rimandano ai generi tradizionali della storia dell'arte. Ogni percorso è dedicato alla poetica di un artista che diventa la direzione di senso per tutte le attività, proponendo un rapporto attivo con l'opera che accompagna il bambino verso la creazione di una propria esperienza, i cui processi sono affini a quelli dell'artista.

Quello che suggeriamo prima di ogni attività pratica, è un'esperienza estetica finalizzata a stimolare un approccio sensibile verso la realtà attraverso l'uso dei sensi: gli occhi per vedere, le orecchie per sentire, le mani per toccare.

Nelle proposte di laboratorio, l'arte diventa materiale didattico prezioso che il bambino impara a trasformare e a utilizzare per costruire e riprogettare nuove e personali rappresentazioni del mondo. Si inizia con il **corpo** e con le *Antropometrie* di Klein, dall'immagine di un'impronta di donna che inevitabilmente si collega alle prime e fondamentali esperienze che i bambini fanno e che servono a prendere coscienza di sé: quella di lasciare traccia del proprio esserci nel mondo. Un corpo quindi che solo successivamente diventerà oggetto di rappresentazione ma che inizialmente, quando il bambino è ancora molto piccolo, è protagonista di mille esperienze che lo portano a scoprire la realtà e se stesso con tutti e cinque i sensi.

Si passa poi alle nature morte e agli **oggetti** che in esse sono raffigurati. Queste opere diventano l'occasione per rinnovare il nostro sguardo verso le cose che ci circondano, per riscoprire ciò che ogni giorno usiamo e l'abitudine ci nasconde, impedendoci di vedere. I quadri di questi artisti diventano il pretesto per cercare un proprio modo di osservare la quotidianità; se proponiamo questo ai bambini, permettiamo loro di crescere liberi da una rappresentazione stereotipata. Il disegno, la pittura, i materiali e le tecniche sono solo l'ultima tappa di un viaggio che parte dall'imparare a vedere.

Infine la **natura**, il paesaggio, così come ci appare nelle sue mutevoli sembianze, per renderci conto dei tanti colori che intorno a noi cambiano nell'arco di una giornata, ma anche dei sentimenti e delle emozioni che influenzano il nostro modo di vedere: un'occasione

per i bambini per sentirsi parte di una magica e naturale trasformazione. L'uso di una semplice lente d'ingrandimento, utilizzata per indagare la realtà, può svelare loro i segreti di un' arte astratta e far apprendere concetti apparentemente complessi. La natura guardata da vicino ci fa scoprire i punti e le linee che la compongono e che rendono visibili segni e forme che vivono liberi su di una superficie.

A chi si rivolge questo libro?

Agli educatori, ai genitori, agli insegnanti e a tutti coloro che intendono accompagnare i bambini in un viaggio di scoperta e di stupore guidato dall'arte.

Convinti che l'evoluzione della competenza visiva coinvolga lo sviluppo dell'intera personalità, sul versante affettivo, su quello cognitivo e su quello sociale. Per far sì che questo avvenga bisogna far emergere il processo creativo che ogni bambino intraprende e non solamente il risultato delle attività, fornendo codici e linguaggi differenti, utili per interpretare in modo personale la realtà.

I percorsi presentati sono strutturati per far acquisire diversificate competenze e presentano varie proposte laboratoriali che permettono di affrontare lo stesso tema, stimolando la sensibilità ma anche la conoscenza dei materiali, delle tecniche e delle loro caratteristiche espressive, definendone l'utilizzo appropriato. Un'alfabetizzazione alla lettura e alla produzione di immagini che passa attraverso il fare e il sentire e che soprattutto intende rendere visibile il collegamento tra l'arte e la vita.

Cosa ha reso possibile questo libro?

Un importante progetto educativo che ha accompagnato nella crescita tanti bambini di Forlì e che da anni vede impegnato l'Atelier Come Ti di Luna in proposte creative rivolte alle Scuole dell'infanzia comunali. Tutte le attività raccolte nel testo sono quindi il risultato di questa esperienza e sono state sperimentate da bambini e bambine dai quattro ai cinque anni. Sono loro che hanno realizzato i disegni, i dipinti, le sculture e i collage presenti in queste pagine, non ci sono lavori belli o brutti, ogni elaborato è l'espressione dell'identità di chi lo ha fatto e il frutto di un percorso educativo articolato che si è protratto nel tempo e non di un'attività sporadica. Le parole dei bambini nell'ultima parte del libro, stanno a testimoniare come l'educazione all'arte significhi prima di tutto stimolare la sensibilità e la curiosità perché i più piccoli possano crescere mantenendo vivo il desiderio di conoscere e di stupirsi.

Tante persone hanno creduto e si sono impegnate in questo progetto, è stata una bella storia, un racconto che abbiamo voluto narrare per condividere quella che è stata per noi...

L'ESPERIENZA DELL'ARTE.

 $\mathbf{6}$

COM'È FATTO QUESTO LIBRO

I TEMI

Il libro è articolato in tre grandi temi.

GLI ARTISTI

Ogni tema è presentato dalle opere di due grandi artisti

IL METODO

L'opera d'arte è, in ogni capitolo, il punto di partenza per più percorsi di esplorazione e conoscenza che si concludono suggerendo diverse esperienze laboratoriali. La metodologia è riassunta in tre momenti e intende sensibilizzare il bambino verso la realtà che lo circonda, aiutandolo a trasformarla in una esperienza creativa.

Si parte sempre dall'osservazione dell'**opera d'arte** e dalla conoscenza della poetica di un artista che diventa il pretesto **per guardare la realtà** che ci circonda.

CONSCERE SENTIRE

Si affronta il tema attraverso **esperienze** e sollecitazioni **volte a utilizzare tutti i sensi** per imparare a guardare, toccare e ascoltare.

Si conclude il percorso realizzando differenti **attività laboratoriali** che sono utili a rielaborare creativamente il tema indicato e a creare un personale elaborato.

I LABORATORI

Tutte le attività laboratoriali sono una risorsa a disposizione di **educatori**, **insegnanti**, **genitori** e chiunque voglia intraprendere un percorso di educazione all'arte dedicato ai più piccoli. Potranno essere realizzate in gruppi o singolarmente, a casa o a scuola e tutte prevedono l'uso di materiali e strumenti facilmente reperibili.

Le proposte permettono di essere seguite in progressione e diventare strumenti utili a programmare e realizzare attività espressive nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

Le sollecitazioni, i suggerimenti e le istruzioni contenute in questo libro accompagnano l'educatore nel "lavoro sul campo" e sono espresse come se fossero una vera e propria "voce adulta" che si rivolge al bambino.

LA PAROLA AI BAMBINI

Alla fine del libro sono raccolte alcune frasi pronunciate dai bambini che hanno già sperimentato i laboratori.

9

ISTRUZIONI PER L'USO

In questo libro troverai dei simboli e dei modelli ricorrenti. Ecco alcune istruzioni per riconoscerli.

Yves Klein (1928-1962) figlio di due pittori, nasce a Nizza in Francia.

Le sue opere non rappresentano qualcosa della realtà, spesso sono dipinte con un solo colore che ricopre tutta la superficie del quadro, sono monocrome. Egli usa il colore puro perché non perda luminosità e dopo aver sperimentato tante tonalità crea una tinta tutta sua con il nome di *International Klein Blue* e con questa realizza molti dei suoi lavori.

Klein inventa anche un modo molto originale di ritrarre le persone: indica alle modelle di cospargersi il corpo con il colore, ricoprendosi gambe, pancia e seni, poi chiede loro di stendersi sulla tela, lasciando impronte che egli chiama "tracce di vita". Così nascono quelle che sono state definite *Antropometrie* (anthropos=uomo; metria=misura).

Una sezione dedicata a un *artista*, corredata dall'immagine di una sua opera, fornisce una breve descrizione della sua vita e della poetica che ha contraddistinto le sue creazioni.

Una sezione denominata *guardiamoci intorno* suggerisce piccole esperienze plurisensoriali, collegate al tema, da rivolgere alla realtà circostante.

IL CORPO SI PRESENTA

Sai riconoscere questa immagine? Chi è passato di qui?

Sono le impronte di due corpi di donne che l'artista ha cosparso di colore per poi farli adagiare sulla tela.

Yves Klein (1928-1962) figlio di due pittori, nasce a Nizza in Francia.

Le sue opere non rappresentano qualcosa della realtà, spesso sono dipinte con un solo colore che ricopre tutta la superficie del quadro, sono monocrome. Egli usa il colore puro perché non perda luminosità e dopo aver sperimentato tante tonalità crea una tinta tutta sua con il nome di *International Klein Blue* e con questa realizza molti dei suoi lavori.

Klein inventa anche un modo molto originale di ritrarre le persone: indica alle modelle di cospargersi il corpo con il colore, ricoprendosi gambe, pancia e seni, poi chiede loro di stendersi sulla tela, lasciando impronte che egli chiama "tracce di vita". Così nascono quelle che sono state definite *Antropometrie* (anthropos=uomo; metria=misura).

Yves Klein Anthropométrie de l'époque bleue (ANT 82), particolare, 1960.

OCCHIO ALLE IMPRONTE!

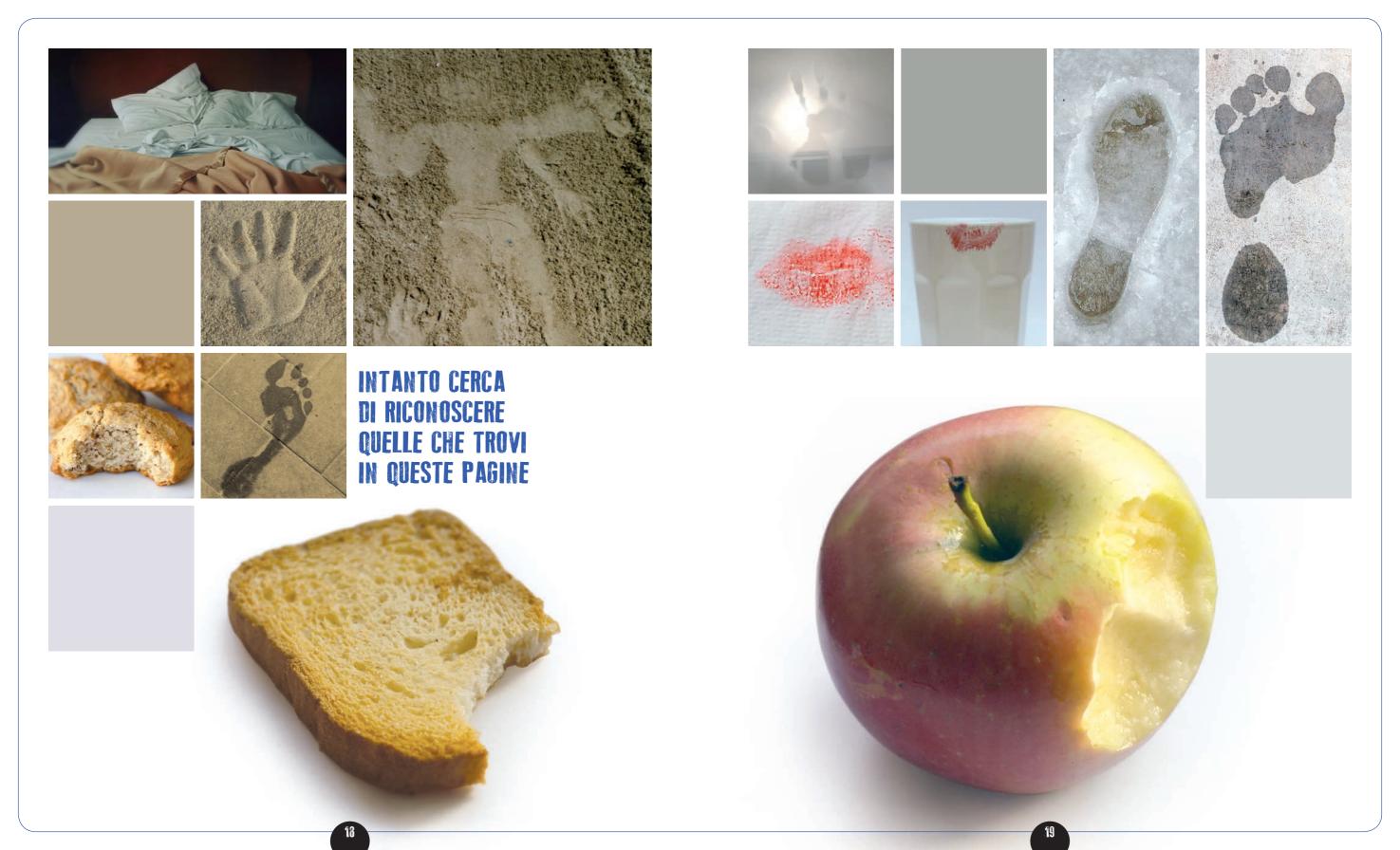

... se ti aggiri per casa, a scuola, in giardino, facendo molta attenzione, troverai tantissime impronte. Prova a fotografarle.

n'impronta ci comunica una presenza, un passaggio. Qualcuno è forse passato di qui?, ci domandiamo davanti alle tracce lasciate sulla spiaggia, sulla neve e sul fango. Hai mai osservato che i tuoi piedi lasciano impronte, come le tue mani, il tuo fiato o la tua bocca quando stampa un bacio? Ognuno di noi lascia un segno unico, inconfondibile; solo ad un primo sguardo, non attento, le impronte sembrano tutte uguali.

iverse superfici, morbide, flessibili, dense, permettono di lasciare traccia di sé. A volte il tempo rinforza e modella le nostre impronte, a volte basta un'onda, un acquazzone, e tutto si cancella. Ma quando l'impronta o la traccia superano le intemperie e rimangono, sono come un'opera d'arte: raccontano di ognuno di noi al resto del mondo.

FACCIAMO IMPRONTE

È possibile lasciare la propria impronta nell'acqua? nel vento? nel cemento? Giocare a lasciare impronte può essere un'occasione per sentire il nostro corpo, le sue parti e, nello stesso tempo, le differenti caratteristiche tattili dei materiali.

Sperimentiamo insieme tanti modi possibili di fare **impronte**, scoprendo materiali, sensazioni e tecniche.

TRACCE DI NOI

COSA TI SERVE?

- un foglio di carta
- fogli di carta da pacchi bianchi
- tempera liquida atossica
- > un pennello
- > una bacinella
- > un catino a bordi bassi di cm 30x35 circa

COME SI FA? Con le mani

- 1 · Scegli un colore che ti piace e mettilo nella bacinella.
- 2 · Prendi il pennello e colora il palmo della tua mano.
- 3 · Appoggia la mano colorata sul foglio di carta e lascia un'impronta.

COME SI FA? Con i piedi

- 1 Ricopri il pavimento con i grandi fogli di carta da pacchi.
- 2 · Prepara il colore nel catino e immergi dentro un piede nudo.
- 3 · Cammina lasciando tracce del tuo percorso sui fogli che hai steso sul pavimento.

Prova a fare diverse andature: in punta di piedi, saltellando e camminando lentamente.

