

Progetti per le scuole Secondarie di Primo e di Secondo grado

*A cura del Dipartimento Educativo della
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo*

Anno scolastico 2018/2019

IL DIPARTIMENTO EDUCATIVO

Il Dipartimento Educativo della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo progetta e realizza attività dedicate a scuole, giovani, adulti, insegnanti, famiglie e persone con disabilità.

Alla base del pensiero e dell'approccio metodologico c'è la lettura dell'opera come punto di partenza per una rielaborazione autonoma dei suoi contenuti e l'ascolto delle esigenze dei pubblici, in particolare di quelli scolastici. Le attività si sviluppano sia a scuola che in Fondazione: nello spazio attrezzato dell'aula didattica, e in mostra, a diretto contatto con le opere.

Il Dipartimento propone nello specifico:

- visite e laboratori legate alle mostre in corso
- workshop di approfondimento
- incontri e interviste con gli artisti
- focus sulle professionalità dell'arte contemporanea
- formazione per insegnanti e operatori
- percorsi per persone con disabilità
- attività di *e-learning* in lingua inglese
- percorsi di alternanza scuola-lavoro
- proposte per asili nido e ludoteche
- laboratori per famiglie

Ogni anno vengono realizzate mostre, *e-book* e video, che raccontano i progetti e forniscono metodologie di approccio e strumenti di lettura dell'arte contemporanea – sia a partire dai linguaggi, che da singole opere o artisti.

Obiettivi delle attività

- avvicinare diversi pubblici ai molteplici linguaggi e temi della ricerca artistica contemporanea, favorendo la sperimentazione, la scoperta e la costruzione di relazioni tra le persone
- familiarizzare con lo spazio museale come luogo di conoscenza, dialogo e confronto
- stimolare il pensiero creativo attraverso l'osservazione e la lettura dell'opera d'arte
- accrescere la capacità di espressione utilizzando linguaggi verbali e non verbali
- fornire strumenti per formulare pensieri e risposte personali, individuali o collettive, in un processo di condivisione della conoscenza e dell'esperienza
- sviluppare la capacità collaborativa e d'ascolto
- accrescere le capacità d'osservazione, di sintesi e di associazione

Mostre di riferimento per le attività fino al 30 marzo 2019

Rachel Rose. *Wil-o-Wisp*

Rachel Rose è un'artista americana nota per le sue video installazioni nelle quali mescola video, suono ed elementi architettonici. Le sue opere creano atmosfere oniriche che stimolano la percezione sensoriale e richiamano scenari del passato, come nella video installazione in mostra, *Wil-o-Wisp*. Il video narra la storia di Elspeth, una donna che viene accusata di stregoneria perchè pratica la medicina non tradizionale, sullo sfondo dell'Inghilterra rurale del XVII secolo.

Lynette Yiadom-Boakye. Opere dalla Collezione Sandretto Re Rebaudengo

L'artista di origine ganese e nazionalità inglese è nota per la sua ricerca pittorica incentrata sulla rappresentazione della figura umana. In particolare crea personaggi fittizi, sempre di colore, attraverso i quali riflette su questioni identitarie così come sulla specificità del medium pittorico. I suoi quadri, come pagine di un diario, sono eseguiti nell'arco di una giornata, attraverso una pittura rapida che registra le variazioni emotive dell'artista.

Andra Ursuta. *Vanilla Isis*

Le opere di Andra Ursuta affrontano temi controversi e scomodi con un linguaggio che impiega i registri del grottesco, del tragicomico, del satirico. Le sue opere spesso prendono spunto dalla realtà, da fatti di cronaca o da memorie personali, per riflettere su stereotipi culturali, relazioni interpersonali e dinamiche violente, sia da un punto di vista fisico che simbolico. *Vanilla Isis* getta uno sguardo irriverente sugli estremismi, veri e presunti, che si manifestano in contesti molto diversi fra loro, dai gruppi terroristici alle sottoculture giovanili.

Monster Chetwynd. *Il gufo con gli occhi laser*

Il lavoro di Monster Chetwynd incorpora elementi del folklore, della cultura popolare antica e di quella pop contemporanea, della storia dell'arte, del cinema e della letteratura, per dar vita a opere che sovvertono le regole e inventano nuovi riti. Gli oggetti che popolano le opere di Chetwynd sono personaggi farseschi, marionette, macchine di scena, travestimenti e fondali: in sintonia con questa esplosione di energia che trasforma il mondo in un teatro vivo, l'universo visivo dell'artista è esuberante, pittoresco, travolgente.

Linguaggi: pittura, collage, video, installazione e performance.

Temi: l'identità e l'alterità, il ritratto, la rappresentazione della storia, il rapporto tra arte visiva e teatro, l'attualità, il rapporto tra realtà e immaginazione.

Proposte educative per l'anno scolastico 2018/2019

Il ricco programma espositivo della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo offre spunti linguistici e tematici sempre diversi durante tutto l'anno: dalla fotografia al video, dalla pittura all'installazione, dal ritratto al paesaggio, dalla narrazione all'astrazione. Le proposte educative sono sempre legate alle mostre in corso, e potranno variare nei contenuti e nella struttura durante l'anno, per rimanere aggiornati potete scriverci o consultare il sito: <http://fsrr.org/educazione/>

La visita approfondita alle mostre

La visita approfondita alle mostre è un'occasione per esplorare, in modo interattivo, critico e creativo, i linguaggi dell'arte contemporanea, gli aspetti formali e i contenuti delle opere. L'arte contemporanea diventa un mezzo per riflettere sui temi fondamentali sia della **pratica artistica**, che della società di oggi, un modo per **leggere e comprendere i fenomeni** che caratterizzano il mondo in cui viviamo, favorendo lo sviluppo di una coscienza critica e di un nuovo **sguardo sul presente**. L'esperienza di visita in mostra e la successiva rielaborazione - individuale e collettiva - dei temi e delle tecniche trattate, sono arricchite dall'utilizzo dell'**Art Kit**, uno strumento progettato per stimolare la riflessione autonoma sui meccanismi dell'opera d'arte.

Il percorso è dedicato agli studenti delle scuola secondaria di II grado.

Un mazzo di storie

Un mazzo di storie è un laboratorio di **illustrazione e storytelling** che parte dalla visita alla mostra *Il gufo con gli occhi laser*. Nel variopinto immaginario che anima i lavori di Moster Chetwynd troviamo un incredibile numero di personaggi immaginari, provenienti da varie culture, che l'artista trasforma nei protagonisti delle sue performance. Tra questi ci sono le forme magiche dei tarocchi ispirati al romanzo di Italo Calvino *Il Castello dei destini incrociati*. Come i protagonisti del racconto, gli studenti saranno invitati a raccontare nuove storie a partire dalle figure dei tarocchi, che durante l'attività saranno riattualizzate utilizzando il collage, il disegno e la pittura.

Il percorso è dedicato agli studenti delle scuola secondaria di I e II grado.

Paint it Black

Il laboratorio è ispirato alla mostra *Vanilla Isis* di Andra Ursuta: l'artista ci porta a riflettere sul modo in cui **le tendenze estetiche e i simboli migrano e si trasformano**, o vengono sfruttati, partendo dall'analisi delle strategie comunicative dell'ISIS, che si appropria di qualsiasi riferimento culturale, dai videogame ai poster dei film hollywoodiani.

Così come Ursuta, con il suo sguardo irriverente, crea dispositivi che confondono il giocoso e il bellicoso, il divertente e il letale – attrezzature sportive trasformate in armi e innoqui giochi da spiaggia che diventano bandiere anarchiche – gli studenti sono invitati a **ribaltare il significato** di una frase o il verso di una canzone associandola a un'immagine o a un oggetto "fuori luogo". Il laboratorio è quindi l'occasione per affrontare **temi di attualità** e riflettere sui meccanismi di **comunicazione e produzione di significati** non solo artistici.

Il percorso è dedicato agli studenti delle scuola secondaria di I e II grado.

Art Map

Art Map è uno strumento per orientarsi nell'affascinante percorso attraverso le opere in mostra. Grazie a indizi e suggerimenti, si può comprendere meglio il messaggio degli artisti, le tecniche e le pratiche utilizzate, il **processo creativo**

che sta dietro a ogni opera, mentre ci si diverte con le piccole **azioni creative proposte**.

La mappa – personalizzata da ogni studente con disegni, collage e scrittura – è il souvenir da portare con sé come ricordo dell'esperienza.

Il percorso è dedicato agli studenti della scuola secondaria di I grado.

Questo non è un ritratto!

L'idea è quella di reinventare insieme la tradizionale **foto di classe**, mettendo in atto con ironia e immaginazione alcune strategie e forme prese in prestito dall'arte moderna e contemporanea. Le mostre in corso saranno un utile punto d'avvio per la realizzazione della foto di classe in un set fotografico appositamente allestito. I risultati del percorso saranno presentati al pubblico attraverso una **mostra didattica** per dare visibilità alle diverse realtà scolastiche in uno spazio abitualmente dedicato all'arte.

Gli scatti fotografici saranno raccolti in un *e-book* scaricabile gratuitamente:
<https://indd.adobe.com/view/f4425a63-7dee-43ab-b114-8e957d81f6a2>

Il percorso è dedicato agli studenti della scuola secondaria di I e II grado.

Art Report. Documentare per conoscere e conservare

L'attenzione alla documentazione che accompagna la cura delle opere e la loro esposizione sta al centro di un progetto didattico promosso dal Dipartimento Educativo della **Fondazione Sandretto Re Rebaudengo** e dai Servizi Educativi del **Centro Conservazione e Restauro "La Venaria Reale"**. Dedicato agli studenti delle scuole secondarie, il progetto intende avvicinarli alle **professioni legate ai beni culturali** e ai contesti di lavoro e sperimentazione in cui esse operano.

La proposta prevede due incontri, uno per ciascuna sede, le cui date vengono concordate con le scuole.

Attività alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo

L'incontro in Fondazione inizia con l'analisi di una varietà di opere, mostre e progetti espositivi, attraverso **i racconti e le testimonianze di professionisti del settore**, per comprendere insieme quali sono le sfide che l'arte contemporanea pone rispetto a temi come la varietà dei materiali e delle tecniche, l'utilizzo degli spazi e la conservazione, l'utilizzo delle tecnologie audiovisive più avanzate. La visita a una selezione di opere delle mostre in corso darà la possibilità di osservarne da vicino le caratteristiche, analizzarne le qualità e ipotizzarne le **problematiche a breve e lungo termine**, attraverso una **scheda di lavoro** appositamente creata, mettendo in dialogo gli aspetti formali con i contenuti, le intenzioni, le idee e le pratiche di ogni artista.

Il progetto è dedicato agli studenti della scuola secondaria di II grado.

Informazioni e prenotazioni: artreport2018@gmail.com

Incontri di avvicinamento all'arte contemporanea

Il programma si sviluppa **su una serie di appuntamenti** volti alla conoscenza delle mostre e all'approfondimento della produzione artistica e dei linguaggi contemporanei. La proposta si concentra sull'esplorazione del fare artistico attraverso gli spunti provenienti dalle opere esposte.

L'obiettivo è quello di vivere **gli spazi espositivi come luoghi di apprendimento non formale**, le opere d'arte come spazi fisici e mentali per il dialogo, il confronto con l'artista un modo per accedere al processo della creazione e del fare arte. Il percorso è finalizzato a **progettare una visita interattiva** per il pubblico, durante la quale gli studenti accompagneranno in mostra amici, parenti e compagni, proponendo la loro lettura dell'opera e confrontandosi sui diversi punti di vista.

La documentazione di delle passate edizioni è visibile sulla pagina Vimeo della Fondazione:

My Modernikon: <https://vimeo.com/31074885>

Identity/Scanned: <https://vimeo.com/217749177>

In Girum Imus Nocte et Consumimur Igni: <https://vimeo.com/fsrr>

Il progetto è dedicato agli studenti delle scuola secondaria di II grado.

Incontri con gli artisti

Il confronto diretto con l'artista è un modo per accedere al processo della creazione e del fare arte, un'occasione per instaurare un **dialogo inedito con l'artista**, che condivide con il pubblico non solo la sua estetica, ma anche la sua esperienza di vita e la sua visione del mondo contemporaneo.

Nelle settimane precedenti agli incontri, lo staff del Dipartimento Educativo della Fondazione incontra le classi per presentare il lavoro degli artisti, realizzando una formazione propedeutica.

Intervista integrale a Adrian Villar Rojas : <https://vimeo.com/167819435>

Intervista integrale a Ed Atkins: <https://vimeo.com/200097280>

Intervista integrale a Liam Gillick : <https://vimeo.com/255820658>

L'iniziativa è dedicata agli studenti della scuola secondaria di II grado.

Progetto Diderot, realizzato dalla Fondazione CRT

Linea I Speak Contemporary!

Come raccontare l'arte contemporanea a bambini e ragazzi? Come portare il museo a scuola? Come coniugare arte e lingua inglese? La linea didattica *I Speak Contemporary*, a cura del Dipartimento Educativo della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo nell'ambito del Progetto Diderot realizzato dalla Fondazione CRT, prova a rispondere a queste domande attraverso un percorso che utilizza l'*e-learning* e il laboratorio a scuola come efficaci strumenti educativi per studenti e insegnanti. L'attività in classe è condotta dallo staff della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, le iscrizioni on-line al Progetto Diderot sono gestite da Fondazione CRT.

Progetto Diderot: <http://www.fondazioneCRT.it/attivita%20C3%A0/ricerca-e-istruzione/2017-2018-diderot/>

I Speak Contemporary!: www.1speakcontemporary.org

Alternanza Scuola-Lavoro

L'Alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica innovativa, che attraverso l'esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di studentesse e studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio e, in futuro di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi.

L'8 febbraio 2018, la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e l'**Ufficio Scolastico Regionale** per il Piemonte hanno firmato un **protocollo d'intesa** relativo alle attività di Alternanza Scuola-Lavoro in ambito culturale, con l'obiettivo di promuovere sinergie e collaborazioni, facendo buone pratiche di didattica innovativa.

Tutti i percorsi per le scuole, su richiesta, possono essere svolti anche in lingua inglese.

Altri progetti

Formazione docenti

L'intento della formazione proposta è quello di fornire ai docenti gli strumenti per **leggere l'arte contemporanea e progettare attività educative** dedicate all'espressività artistica.

Il percorso prevede interventi diversificati e multidisciplinari condotti dallo staff del Dipartimento Educativo. La formazione parte da una lettura del variegato panorama dell'arte contemporanea, con riferimento a esperienze di artisti sia emergenti che storicizzati, e dall'**analisi di progetti educativi**, per arrivare alla sperimentazione diretta di metodi, strumenti e materiali adatti all'incontro tra arte e pubblico. Durante il corso verranno condivisi materiali di documentazione e **e-book didattici** interattivi, utili strumenti per la conduzione di attività a scuola. La proposta si struttura in **moduli formativi a carattere teorico e pratico**, che comprendono diverse modalità di approccio, dalla lezione frontale, alla visita alla mostra, a momenti di discussione e confronto, attività di laboratorio, progettazione condivisa, fino alla verifica e analisi dei risultati. La formazione può essere concordata nei tempi e nei contenuti con gli Istituti Scolastici interessati, finanziabile attraverso l'adesione a PON o a carico del singolo docente.

La Fondazione come partner di progetto

Il Programma Operativo Nazionale (**PON**) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca finanziato dai Fondi Strutturali Europei punta a creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata qualità, efficace ed equo offrendo alle scuole l'opportunità di accedere a risorse comunitarie, aggiuntive rispetto a quelle già stabilite dalla "Buona Scuola". Il PON "Per la scuola" prevede la possibilità di inserire nella progettualità partner museali, il nostro Dipartimento educativo si offre come partner per la co-progettazione di interventi educativi e formativi d'eccellenza nell'ambito dell'Asse 1 (ISTRUZIONE).

La storia sociale, in collaborazione con la Fondazione Paideia

Con la consulenza della Fondazione Paideia, specializzata nel seguire persone con autismo e le loro famiglie, è stata realizzata una storia sociale del museo, uno strumento indispensabile alle persone con autismo per affrontare la visita in mostra. La storia sociale è a disposizione sul nostro sito per persone che vogliono visitare il museo in autonomia, per i docenti di sostegno delle scuole, per le associazioni, scaricabile alla pagina <http://fsrr.org/educazione/> nella sezione "Info e prenotazioni".

Costi

Singolo incontro di visita e laboratorio: 4 euro a studente.
Gratuito per tutti gli accompagnatori e per studenti con disabilità.

Accessibilità

In fase di prenotazione è utile comunicare se sono presenti studenti con disabilità. Oltre all'ingresso gratuito, lo staff del Dipartimento Educativo sarà felice di segnalare eventuali strumenti o percorsi specifici. È possibile scaricare in anticipo la Storia Sociale per persone con autismo, nella sezione Info e Prenotazioni all'indirizzo: www.fsrr.org/educazione/
Tutti gli spazi sono accessibili in sedia a rotelle.

Contatti

Dipartimento Educativo
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo
Via Modane 16, 10141, Torino
t. 011-3797631
f. 011-3797601
dip.educativo@fsrr.org
www.fsrr.org/educazione

Installation view Avery Singer "Pictures Punish Words", Kunsthalle Zürich, 2014