

EDUCARE ATTRAVERSO L'ARTE

Il paesaggio nelle collezioni dell'Umbria

Corso di formazione al contemporaneo

a cura di Fondazione smART – polo per l'arte

In collaborazione con Informadarte e SiripArte

11/12/25/26 novembre 2023

Fondazione smART - polo per l'arte, in collaborazione con le associazioni culturali **Informadarte** e **SiripArte**, propone **Educare attraverso l'arte – Corso di formazione al contemporaneo** – con l'intento di fornire strumenti concreti di conoscenza e di utilizzo del linguaggio contemporaneo a fini educativi.

L'iniziativa è rivolta a **insegnanti, operatori didattici e museali, mediatori culturali, atelieristi, artisti, studenti e semplici appassionati** e intende trasmettere le conoscenze teorico-pratiche per **progettare in autonomia laboratori d'arte** sfruttando l'interdisciplinarietà di questo linguaggio.

La metodologia con la quale è condotto il corso si ispira al lavoro svolto negli anni dai tre soggetti proponenti, attraverso un impegno volto al diretto coinvolgimento di **artisti, curatori** e più in generale di quei **professionisti del contemporaneo** che hanno contribuito alla realizzazione di progetti educativi innovativi e che saranno oggetto di *case study* durante il percorso formativo.

Il corso mira al coinvolgimento attivo dei partecipanti, stimolando l'apprendimento e il godimento dell'arte contemporanea attraverso lo **sviluppo della manualità e della creatività individuale**. Il metodo si basa sulla stretta interdipendenza tra il momento creativo e quello dell'analisi e riflessione collettiva sui risultati ottenuti.

Il corso, arrivato alla sua quarta edizione, si svolgerà presso la Fondazione Sant'Anna in Viale Roma 15, Perugia in una formula intensiva di due week end, quattro giornate per un totale di 28 ore di formazione. Il percorso formativo si conclude con la progettazione e realizzazione di un laboratorio a partire dalle opere analizzate.

Al termine del percorso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

PROGRAMMA DEL CORSO

SABATO 11 NOVEMBRE

Educare lo sguardo, il perché di questo corso – Francesca Campli e Valentina Valecchi **ore 10.00-13.00**

Introduzione teorica sui temi della visione e sull'importanza dell'immagine in ambito educativo. Si svolgeranno esercizi e giochi volti a "potenziare lo sguardo", da replicare in diversi contesti educativi.

Metodologie dell'educazione – Francesca Pacini **ore 14.00-18.00**

Analisi dei processi mentali e progettuali volti a creare percorsi educativi e didattici efficaci, applicabili in diversi contesti, scolastico e museale (panoramica museo didattico), a contatto diretto con artisti viventi. *Case study* e sperimentazione diretta per evidenziare dinamiche e regole dei laboratori.

DOMENICA 12 NOVEMBRE

Sostenibilità dei progetti - Vanessa Correro **ore 10.00-11.20**

Quanto è importante oggi, a latere della progettazione, prendere in considerazione i canali di sostentamento delle iniziative in ambito didattico? Si esaminano i principali canali da percorrere per poter reperire le risorse necessarie per la realizzazione delle proprie attività educative in vari contesti.

L'arte contemporanea come pretesto educativo – Marco Perli **ore 11.30-13.00**

L'arte contemporanea è qui analizzata come strumento di comunicazione e interazione soffermandosi su alcuni argomenti di grande attualità affrontati dagli artisti e con un occhio particolare all'analisi di alcune opere della collezione, per stimolare il pubblico ad avviare un personalissimo ragionamento che si conclude con una sperimentazione pratica.

Interventi artistici per una didattica ... "speciale" - Vanessa Correro **ore 14.00-15.20**

Si parte da un'analisi del significato della parola "speciale" nei contesti educativi contemporanei, per arrivare a capire come valorizzare le "differenze" che uniscono, attraverso esempi di interventi didattici artistici inclusivi.

Lo sguardo dell'artista – Marco Perli **ore 15.30-18.00**

Il racconto dell'esperienza in cui l'arte diventa strumento essenziale per un corretto approccio educativo anche in contesti speciali, ponendo l'accento sulla necessità di linguaggi diversi per ogni pubblico.

Al termine dell'intervento si sputerà con un'attività laboratoriale.

SABATO 25 NOVEMBRE

Libri d'artista e albi illustrati come strumenti educativi – Francesca Campli **ore 10.00-13.00**

Analisi del libro come opera d'arte e osservazione di diversi generi di albi illustrati, strumenti fondamentali all'interno dei processi educativi. Quando un libro può definirsi "d'artista"? Scoprire - attraverso un'attività pratica - come l'oggetto libro si possa indagare al di là del testo e delle immagini, attraverso la sua struttura e i materiali dei quali è composto.

Percorsi didattici sperimentali; l'esperienza smART – Giorgia Rissone **ore 14.00-18.00**

Il racconto dell'esperienza della Fondazione smART come promotrice di percorsi educativi fortemente innovativi ed inclusivi progettati e realizzati a stretto contatto con i protagonisti della scena artistica contemporanea, come artisti, curatori, storici dell'arte ed educatori, viene tessuta incrociando la storia anche di altre Fondazioni con vocazione didattica, presenti sul territorio nazionale. Segue un'esercitazione pratica di laboratorio in cui sperimentare in prima persona alcune delle tecniche narrate.

DOMENICA 26 NOVEMBRE

Presentazione griglia e introduzione allo sviluppo di un laboratorio. Visita al Museo **ore 10.00-12.00**

Creazione dei gruppi di lavoro - Elementi di progettazione didattica **ore 12.00-13.00**

Ricognizione delle idee individuali nate dall'osservazione della collezione.

Studio della progettazione di un percorso laboratoriale per sperimentare e rielaborare in maniera educativa l'incontro con l'opera d'arte. Argomenti che verranno trattati: il target, le caratteristiche dello spazio fisico del laboratorio, il "terzo educatore", l'allestimento, la scelta dei materiali.

Progettazione e restituzione di un'esperienza **ore 14.00-18.00**

Ogni partecipante avrà la possibilità di descrivere brevemente a chi e come rivolgerebbe un progetto didattico a partire dalle opere esposte nel Museo, integrando gli elementi acquisiti durante il percorso formativo.

Riflessioni finali e saluti.

ENTI FORMATORI

Fondazione smART - polo per l'arte

La Fondazione smART – polo per l'arte nata nel gennaio 2019, eredita la storia della precedente Associazione culturale maturata negli ultimi cinque anni, e rilancia il suo impegno a farsi ponte verso l'arte contemporanea. La Fondazione nata per iniziativa di Margherita Marzotto, Stephanie Fazio e Giorgia Rissone con l'intento di avvicinare il pubblico al mondo dell'arte rinnova e potenzia tale obiettivo attraverso la promozione di nuove attività espositive, didattiche e culturali mirate a diffondere, con un impegno costante, il linguaggio contemporaneo. Realizza progetti espositivi ed educativi a stretto contatto con curatori, artisti, formatori, rivolgendosi ad un pubblico di tutte le età e realizzando le proprie iniziative sia presso la propria sede che nelle Scuole di ogni grado, Accademie e istituzioni del territorio.

www.fondazionesmart.org

Informadarte

costituita da un gruppo di storiche dell'arte specializzate nella didattica artistica, nasce nel 1996 a Roma con l'intento di promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico italiano ed internazionale, attraverso iniziative di vario genere quali visite guidate, laboratori, mostre, corsi, pubblicazioni, consulenze. L'associazione collabora con istituzioni pubbliche e private nell'ideazione e organizzazione di progetti culturali nei quali uno spazio privilegiato è assegnato all'educazione e mediazione all'arte contemporanea.

Da qualche anno l'associazione si è avvicinata anche all'editoria illustrata per ragazzi che riconosce quale strumento per un'educazione allo sguardo e chiave di accesso nell'analisi e studio di un linguaggio iconografico. In questi 25 anni di attività le collaborazioni con diverse realtà e istituzioni sono numerose: Scuderie del Quirinale, Fondazione Pastificio Cerere, Fondazione smArt, Fondazione Memmo, Istituto Svizzero di Roma, Biblioteche di Roma, Mu.Sp.AC_Museo Sperimentale per l'arte contemporanea, Museo Diocesano di Foligno, diverse librerie e molte scuole del territorio romano, sono solo alcuni tra questi.

<http://www.informadarte.it>

SiripArte

Associazione di Promozione sociale che si occupa principalmente di utilizzare l'arte come strumento educativo per realizzare interventi atti all'inclusione al fine di sconfiggere le povertà educative, diminuire la dispersione scolastica, stimolare il pensiero divergente e diffondere il valore universale dell'arte nelle sue innumerevoli forme.

Il progetto SiripArte nasce da un'idea dell'architetto Vanessa Correro e dello scultore e consulente pedagogico Marco Gabriel Perli in seguito ad alcune esperienze nelle scuole di diverso ordine e grado e interessanti collaborazioni con la Galleria Nazionale dell'Umbria di Perugia.

SiripArte ha lo scopo di promuovere e diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e la comprensione degli archetipi che legano le tradizioni artistiche alla nostra contemporaneità. Per ottenere questo viene stimolata la preconsocenza, oltre che la fantasia e la creatività di adulti, bambini, ragazzi attraverso laboratori artistico - didattici, tentando di porle in relazione con le opere di grandi artisti. Attraverso tale metodo si vuole anche mettere alla prova i partecipanti proponendo un confronto tra l'idea iniziale e la capacità immaginativa e manuale; capacità queste che, a causa dell'incalzare della tecnologia nella vita quotidiana, vanno scemando, costringendo le persone a vivere un mondo sempre più virtuale.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

M: didattica@fondazionesmart.org

T: 392 966 4538

COSTO

€ 220,00 | € 180,00 per studenti

Si accetta la Carta del Docente

SEDE DI SVOLGIMENTO

c/o Fondazione Sant'Anna | Viale Roma 15 | Perugia