

Laboratori

ARTE INSIEME

anno scolastico

23-25

LEGGI
SFOGLIO
CREO

Prof.ssa G. Calandrino e gli studenti
Grafica a cura di G. Corti

LABORATORI ARTISTICI

2023-2025

“Arte Insieme” & “LeggoSfoglioCreo”

Nel biennio 2023-2025 l'attività del laboratorio artistico ha visto la realizzazione di due progetti:

“Arte Insieme” e

“LeggoSfoglioCreo: il Riciclo Letterario”.

Il primo consistente in un'attività prettamente pittorica volta alla decorazione di pannelli e murali; il secondo consistente nel riciclo creativo dei vecchi libri “scartati” della Biblioteca d'Istituto.

Di seguito vi illustreremo le diverse fasi caratterizzanti i due progetti.

Progetto “Arte Insieme”

Arte Insieme" è un laboratorio creativo nato con l'idea di trasformare la scuola in un luogo più bello, più accogliente e più nostro. Il cuore del progetto è la decorazione pittorica dei pannelli del foyer, uno spazio comune che vogliamo riempire di colori, idee e significati, rendendolo simbolo di partecipazione e bellezza condivisa.

Attraverso il lavoro artistico collettivo, gli studenti sono coinvolti in un'attività concreta e stimolante, dove la fantasia incontra la progettualità, e dove teoria e pratica si mescolano per dare vita a qualcosa di unico.

Ogni partecipante ha la possibilità di sperimentare nuove tecniche pittoriche, conoscere la storia del murales, scoprire il valore del lavoro di gruppo... e soprattutto esprimere se stesso.

Ma “Arte Insieme” non è solo un laboratorio artistico: è uno spazio di crescita personale e sociale dove i ragazzi imparano a collaborare, a rispettare gli altri, a valorizzare il proprio contributo e a prendersi cura dell'ambiente scolastico. È un'esperienza che rafforza l'autostima, stimola la creatività e aiuta a ritrovare un po' di leggerezza nella vita di tutti i giorni.

Questo laboratorio porta con sé i benefici dell'arte-terapia e della didattica esperienziale, poichè offre agli studenti la possibilità di rilassarsi e di imparare attraverso attività cognitive, sensoriali ed emotive. E' un'occasione per sperimentare un modo diverso di fare scuola: senza giudizi, ma con entusiasmo, curiosità e libertà espressiva.

Perché l'arte è di tutti, e fare arte insieme è il modo migliore per imparare, crescere e stare bene.

UNO SGUARDO ALLE ORIGINI

Nel tempo, l'attività del laboratorio artistico del nostro liceo, grazie all'entusiasmo e alla creatività di tantissimi studenti, ha dato vita a una serie di progetti che hanno trasformato gli spazi scolastici in luoghi più colorati, espressivi e ricchi di significato.

Dai vetri dipinti ad olio con la "tecnica dello strappo" della prima esperienza (a.s.2017/'18) ai dipinti in acrilico e olio su tela degli anni successivi che hanno portato alla mostra dal titolo "Crescita" (a.s.2018/'19 - fig.1), ispirata proprio al percorso di crescita, impegnativo e pluri-esperienziale, che ogni studente intraprende dal primo al quinto anno del nostro Liceo, fino a diventare pienamente consapevole delle proprie capacità e potenzialità e pronto al salto nel mondo "adulto".

Dopo lo stop improvviso dell'attività creativa (a.s.2019/2020) durante tutto il periodo della pandemia da Covid, il laboratorio artistico vede la propria rinascita nell'a.s.2022/'23, ripartendo con più vigore di prima, rinnovandosi e arricchendosi dell'entusiasmo degli studenti di poter riprendere il "contatto" coi propri compagni e poter finalmente creare di nuovo insieme: è così che nasce "Arte Insieme"!!

I frutti più recenti e anche più rappresentativi di questa rinascita sono senz'altro alcuni dipinti su tela (fig.2) e la decorazione di un grande separè ispirato all'arte giapponese (fig.3) - una vera "tela mobile" dipinta a più mani, carica di emozioni e storie - e il lavoro sul "murales", consistente nella decorazione di quattro grandi pannelli che hanno dato un nuovo volto al nostro foyer.

E adesso... lasciamo che siano le immagini a raccontare questa bellissima avventura.

Fig.1 - Alcune opere dipinte su tela del progetto CRESCITA

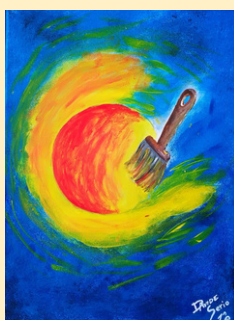
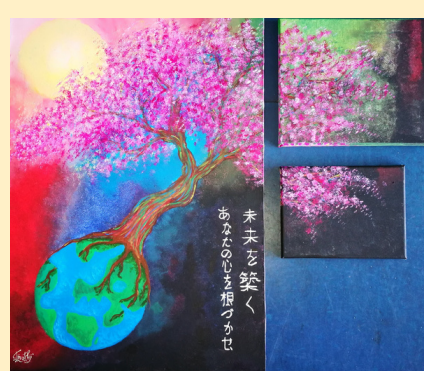
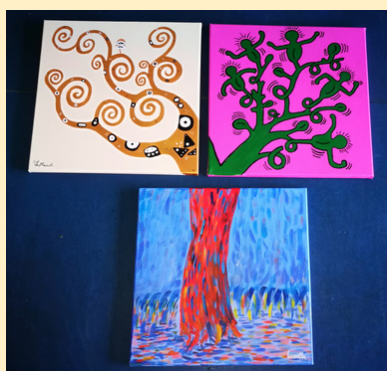
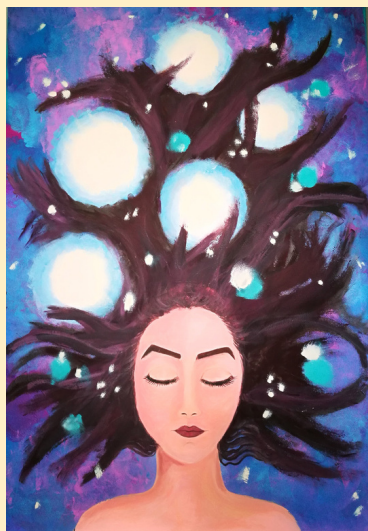

Fig.2 - Arte Insieme - Alcuni dipinti su tela

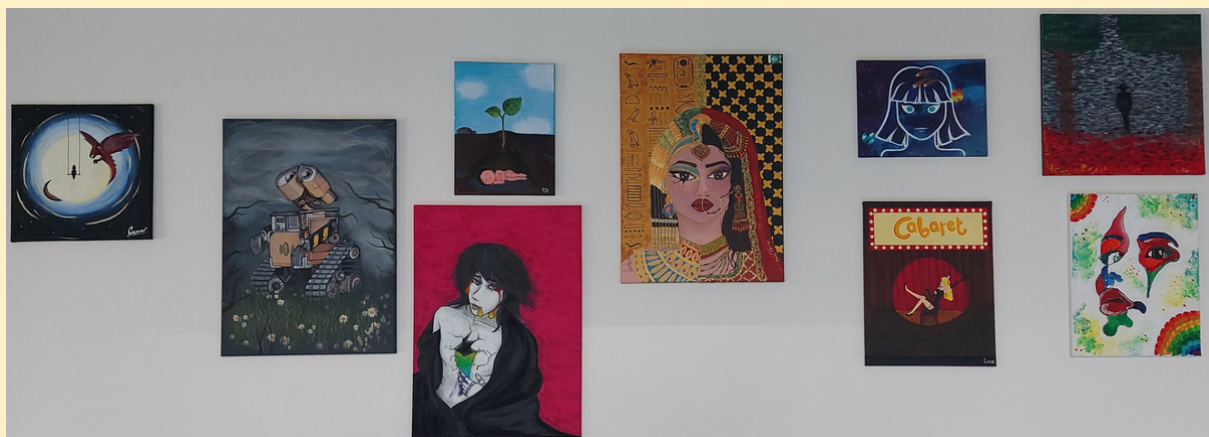

Fig.3 - Arte Insieme - Separè dipinto su legno

ARTE INSIEME: I MURALES

Le fasi di progettazione e realizzazione

I MURALES IN MOSTRA

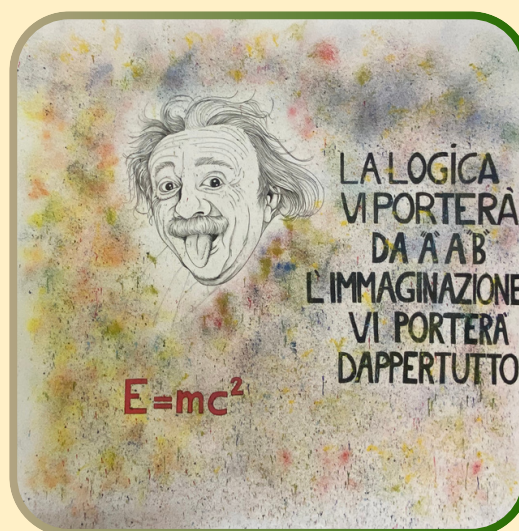
DANTE - TRAMONTO

GALILEI - NOTTE

GENESI - AURORA

EINSTEIN - LOGICA/IMMAGINAZIONE

Il tema trattato nei murales è ispirato ad autori e personaggi della letteratura, ad artisti e opere d'arte importanti, a personaggi illustri delle scienze, dell'astronomia, della matematica, della fisica e alle nuove tecnologie multimediali.

Ogni personaggio ed elemento rappresentato è collocato all'interno di quattro dimensioni immaginarie distinte l'una dall'altra dall'alternarsi delle tonalità cromatiche caratteristiche delle diverse fasi del giorno e della notte. Ciò trasmette all'osservatore suggestive sensazioni come se si trovasse ad ammirare l'alba, il tramonto, il cielo stellato o un cielo illuminato da giochi pirotecnici.

COSA RAPPRESENTANO I MURALES?

PANNELLO ROSSO: DANTE-TRAMONTO

Ed ecco, nel primo pannello, il profilo di Dante, il padre della lingua italiana, oggetto dello studio della studentessa, seduta su una pila di libri, ritratta in basso a destra.

Il Sommo Poeta si staglia su un fondo rosso-tramonto, ritmato dalle lettere che, lasciando le pagine del libro, “volano” nello spazio, trasformandosi in trama decorativa.

Il profilo di Dante è impreziosito dall'intreccio di una struttura articolata quale è il Mandala*, mentre degli alti soffioni* lasciano andare le loro corolle che, come “soffici stelle piumate”, iniziano a volteggiare nell'aria, generando una sorta di volo che, nel pannello successivo, proseguirà nel volo di preziose rondini blu, simbolo di protezione, speranza e desiderio di rinascita.

*COSA SIMBOLEGGIA IL MANDALA?

La nostra curiosità ci ha portati ad andare al di là del mero scopo decorativo, scoprendo la forte valenza simbolica di questo elemento il cui scopo meditativo e contemplativo va ricercato nella cultura orientale antica. Esso ricorre, con forme e simbologie diverse, in molte culture anche distanti tra loro (buddista-Tibetana, Induista, Indiani Navajo, Aztechi e Cinesi) ma anche nella cultura cristiana: basti pensare all'immagine del labirinto o ai rosoni delle chiese gotiche.

Il Mandala può essere inteso come “proiezione geometrica del mondo e, più in generale, dell’universo” e, secondo nuove interpretazioni in chiave occidentale, simbolo della vita immaginativa in cui le forme geometriche di cui si compone (il cerchio e il quadrato) si collegano sia alla rappresentazione del Sé e della psiche sia alla materia fisica (terra-corpo).

*COSA SIMBOLEGGIA IL SOFFIONE?

Alzi la mano chi, almeno una volta nella vita, non ha soffiato su questo fiore, magari esprimendo un desiderio!!??

Il Soffione ha un profondo significato simbolico: forza, speranza, fiducia, libertà, possibilità di rinascita e cambiamento.

Allo stesso tempo, ci riporta all’infanzia, alla gioia e alla spensieratezza, legate alla semplicità del gesto di coglierlo e soffiarcì sopra, spargendo nell’aria le sue “stelline piumate e soffici” tra stupore e meraviglia.

Il suo ciclo vitale si presta ad essere letto come metafora della vita: esso trasmette “l’idea di distacco e di viaggio” poiché, lasciandosi trasportare dal vento, si concede al flusso della vita per poi generare nuova vita. Tale ciclo rappresenta anche l’alternanza tra il giorno e la notte, tra il sole (inizialmente infatti, è giallo) e la luna (in seguito si trasforma in una candida sfera bianca).

Anche il nostro percorso di crescita ci porta a staccarci dal “nido”, ad affrontare la vita e a cogliere le nuove opportunità, ad aprire la nostra mente per trovare la piena libertà e formarci come individui completi.

Ecco le ragioni che ci hanno indotto a inserire questo fiore meraviglioso all’interno del nostro progetto creativo!

PANNELLO GENESI -AURORA

Il soggetto centrale del pannello è il “Piccolo Principe” che rappresenta ciascuno di noi studenti del Liceo, nella propria curiosità, sensibilità e intelligenza.

Egli, dal suo piccolo mondo, ammira estasiato il nascere del Nuovo Giorno, evidenziato da una rappresentazione insolita e nuova della “Genesi” del Maestro Michelangelo: la mano Creatrice di Dio ci appare come una mano “robotica”, allusione all’avvento dell’Intelligenza Artificiale, accolta dall’umanità e, soprattutto da noi giovani, quasi come nuova icona onnipotente e salvifica.

Sul cielo, dipinto nelle tenui e delicate tonalità dell’Aurora, si innalzano in volo le preziose rondini blu, personificazione del senso di libertà che esprimono attraverso i loro viaggi e simbolo di coraggio e della speranza di cambiamento.

Anche le variopinte mongolfiere si liberano in volo, simboleggiando la libera fantasia e immaginazione di noi ragazzi che vogliamo far volare e realizzare liberamente i nostri sogni per costruire al meglio il nostro futuro, grazie alle preziose conoscenze che i nostri docenti ci trasmettono, qui simboleggiate dal microscopio posto sul capitello di una colonna ionica, ai piedi del mondo del Piccolo Principe, tra l’elegante e raffinato volteggiare di delicate libellule.

Tutta la natura e ogni essere è in attesa del sorgere del sole, dispensatore di luce e vita, simbolo di forza, vitalità e rinascita.

PANNELLO GALILEI - NOTTE

Il pannello dipinto di un brillante e prezioso blu rende omaggio al grande fisico, astronomo, filosofo, matematico e scrittore italiano Galileo Galilei, considerato il padre della scienza moderna, al quale è dedicato il nostro Liceo.

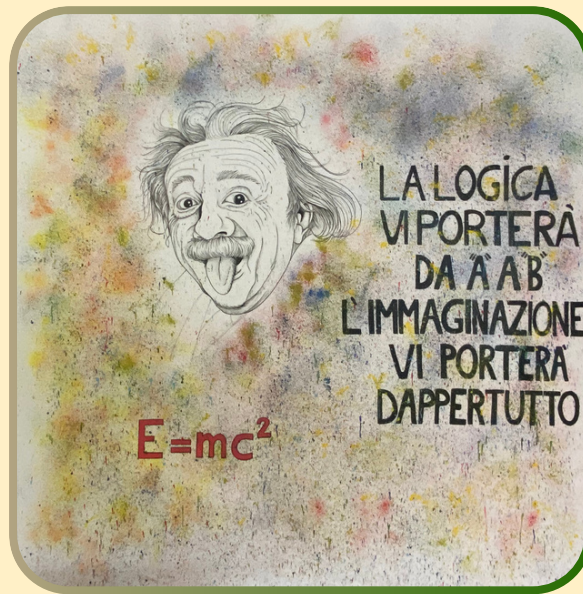
La notte e le costellazioni fanno da cornice al profilo di Galilei, all'interno della cui immagine possiamo intravedere le costellazioni.

Anche qui lo studente è protagonista, assorto nella lettura e seduto su una pila di libri così alta da raggiungere una meravigliosa e luminosissima luna che rischiara la notte.

Luna e stelle hanno sempre esercitato un forte fascino nell'uomo e ad esse ci siamo ispirati per simboleggiare il percorso di noi giovani in crescita: la luna è simbolo di cicli e cambiamenti e rappresenta la crescita personale e la forza interiore, mentre le stelle sono le guide brillanti che ci ispirano a seguire i nostri sogni.

L'augurio che rivolgiamo a ciascuno e, in particolare ad ogni ogni giovane studente, è quello di raggiungere la luna e le stelle....: *"Sogna e credici fino alle stelle"*! Noi qualcuna l'abbiamo raggiunta e... *"presa all'amo"*...!! Non si sa mai....

PANNELLO EINSTEIN: LOGICA/IMMAGINAZIONE

Quest'ultimo pannello lo abbiamo dedicato al più importante Fisico del del XX secolo, meritevole, nel 1921, del Premio Nobel per la Fisica.

E' conosciuto al grande pubblico per la formula dell'equivalenza massa-energia che abbiamo voluto inserire nell'opera, definita *"l'equazione più famosa al mondo!"*.
Per il nostro personale omaggio ad Albert Einstein ci siamo tanto impegnati nell'eseguire il suo ritratto al centro di un variopinto e luminoso gioco pirotecnico di "spruzzi pittorici": ci è sembrato il modo più adeguato a rappresentare la sua esplosiva genialità!

Accanto all'immagine del Fisico geniale è anche riportata una delle sue famose frasi alle quali intendiamo ispirarci per la nostra vita presente e futura e che, in particolare, riteniamo esprima al meglio il messaggio del nostro impegno in questo progetto creativo:

"La logica vi porterà da A a B, l'immaginazione vi porterà dappertutto!"

“LeggoSfoglioCreo”

A completare il nostro percorso creativo anche il laboratorio “LeggoSfoglioCreo: il Riciclo Letterario”, dove la lettura è diventata il punto di partenza per creare, immaginare e costruire, unendo parole, immagini e manualità.

Ogni progetto è stato un’occasione per sperimentare tecniche diverse, conoscere meglio sé stessi e lavorare insieme per un obiettivo comune.

L’attività è stata volta a realizzazione opere artistiche attraverso il riutilizzo dei libri scartati nell’ambito della biblioteca d’istituto, altrimenti destinati al macero.

Lo scopo riproposto è quello di recuperare, riqualificare e dare un nuovo volto ai vecchi testi capolavori della letteratura, rimettendoli in circolo e ricontestualizzandoli sotto forme diverse.

Gli studenti hanno così avuto l’opportunità di leggere e trasformare in opera d’arte i vecchi libri, impiegando un materiale umile quale è la carta; si sono cimentati nell’arte del riciclo creativo di un oggetto nobile, il libro, recuperandone il fascino e dandogli una nuova vita artistica. Ciascun alunno è stato spinto a conoscere il libro sul quale intervenire dando anche risalto al contenuto dei testi, potenzialmente rilevanti per le opere da creare, poiché alla base del gesto di recupero c’è il riconoscimento del valore della cultura contenuta in ogni singolo volume.

Tale attività artistica ha carattere fortemente operativo, poiché permette agli allievi una interessante opportunità formativa ed educativa, nella quale si sottolinea l’importante ruolo di mediazione fra teoria e pratica, progettualità e improvvisazione, regole e creatività.

Ciascuno studente, oltre a consolidare e arricchire le proprie conoscenze letterarie e acquisire nuove competenze artistiche, ha avuto anche l’opportunità di rafforzare le proprie competenze sociali e relazionali e, di conseguenza, il livello di autostima, dando libero sfogo alla propria fantasia e creatività.

L’attività invita a mettersi in gioco e a ritrovare un po' di se stessi, recuperando spensieratezza per rigenerarsi dallo stress e dalla vita frenetica.

“LeggoSfoglioCreo”

UN PO' DI STORIA

Sono state fornite agli studenti indicazioni storiche e teoriche su importanti artisti che si sono distinti in questa forma artistica (come mostrano le immagini qui riprodotte) attraverso le tecniche del collage (ideato da Picasso e Braque), della cartapesta (utilizzata dai maestri del carnevale in numerose città italiane), delle stupefacenti sculture di libri scartati riciclati ricavate dagli artisti contemporanei: i cosiddetti “Detriti culturali” della società dell’informazione di Long-Bin Chen, l’uomo che scolpisce la carta.

Abbiamo appreso come, per questo artista, l’uso della carta e del materiale di stampa riciclati abbia un significato speciale: “un riflesso del consumo umano e dei rifiuti, nonché della perdita dei libri come oggetti estetici nell’epoca moderna”.

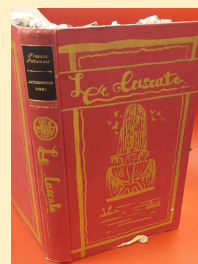
Abbiamo ammirato anche le intricate e meravigliose sculture di Brian Dettmer che così si esprime: “...voglio che le persone pensino alla storia del libro, al ruolo che ha svolto nella loro vita e al futuro incerto del libro nella sua forma stampata”....

MOSTRA FINALE A.S. 2023-2024

“LeggoSfoglioCreo”

LE OPERE IN MOSTRA A.S. 2023-2024

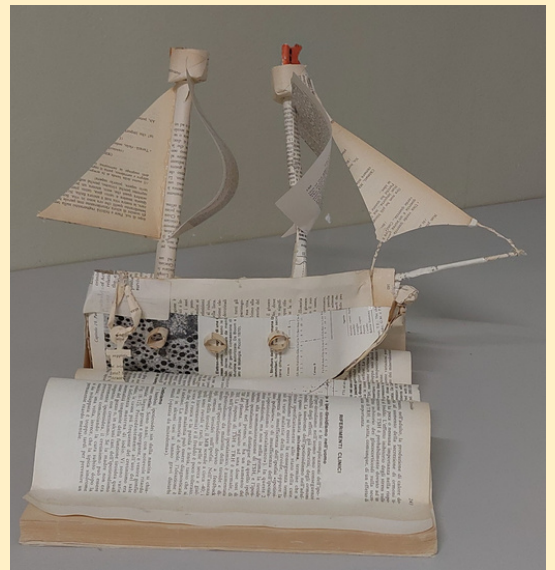

“LeggoSfoglioCreo”

A.S. 2024-2025

Le fasi di progettazione e realizzazione dei manufatti

“LeggoSfoglioCreo”

LE OPERE IN MOSTRA A.S. 2024-2025

Angelo

Il Polpo

Bouquet di fiori

Casa sull'albero

Farfalle dal libro

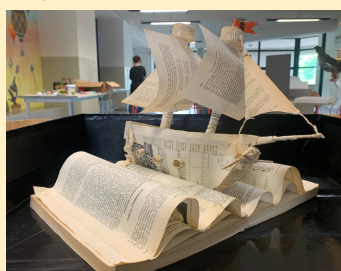
Mongolfiera nel cielo

Portagioie

Il Libro-lampada

Il Galeone dei Pirati

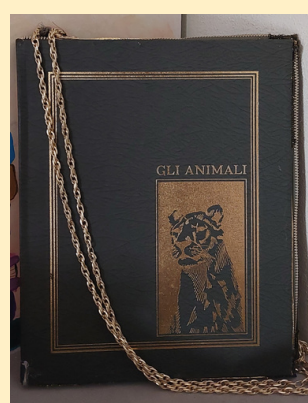
Spille

"La stanza della musica"

Albero di natale

Libro-Borsa

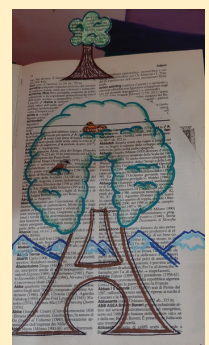
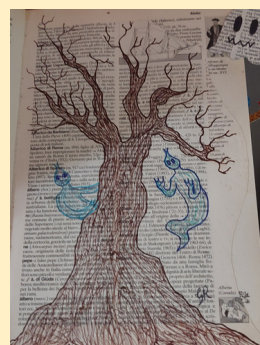
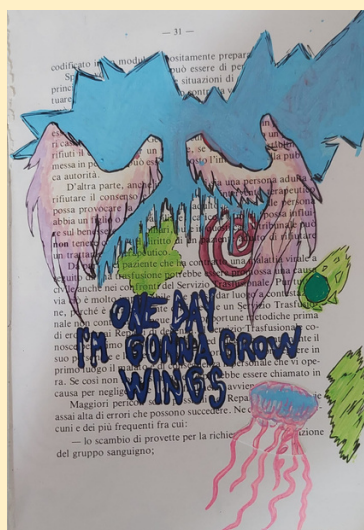
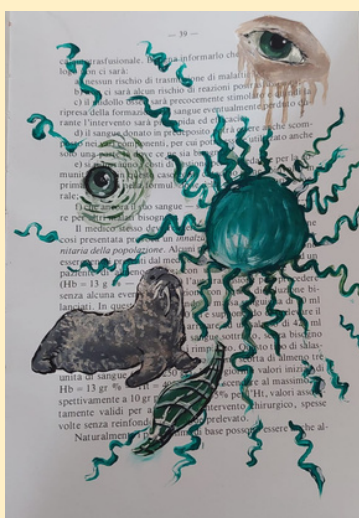
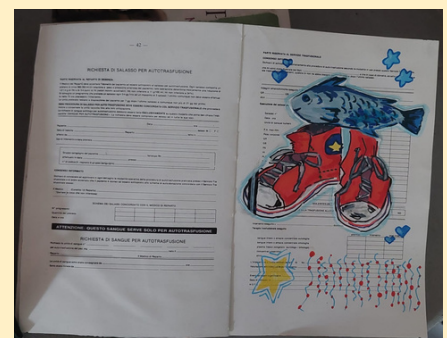
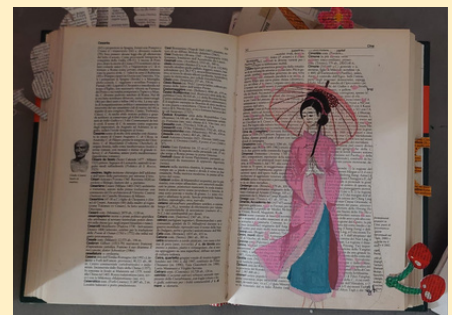
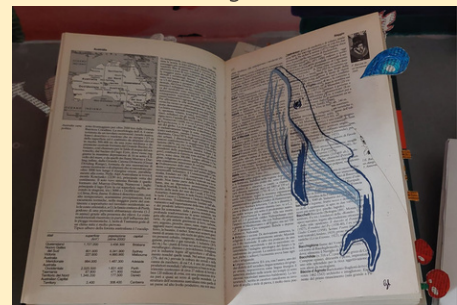
La Moschea

Villa dei fantasmi con uccello dorato

Libro dei cigni

Interventi grafico-pittorici su libro

RINGRAZIAMENTI

Si ringraziano tutti gli studenti, i docenti, il personale scolastico e i collaboratori che, con entusiasmo e disponibilità, hanno contribuito alla riuscita della nostra iniziativa.

Un ringraziamento particolare agli studenti-artisti delle classi

1B,1E,2B,3A,3C,3D,3E,4B,4F,5A,5E, che hanno realizzato le magnifiche opere, alla docente referente della Biblioteca d'Istituto, Prof.ssa Mazzola Anna e alla efficienza e disponibilità dei membri del Comitato Genitori.

La docente referente del progetto

“Laboratorio Artistico”

Prof.ssa Giuseppina Calandrino.