

Ecoistituto della Valle del Ticino Santa Maria in Braida Cuggiono MMXIV

Il segno bambino

Mostra delle opere dei giovani allievi del laboratorio Uthopia

Cuggiono, Santa Maria in Braida dal 21 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015

A cura di Serena Longoni

L'Ecoistituto della Valle del Ticino ringrazia Serena Longoni per l'impegno e l'entusiasmo nel condurre la preziosa attività didattica e per averne voluto mostrare gli esiti nella sua sede.

Un grazie anche a tutti coloro che, con compiti diversi, hanno reso possibile l'odierna manifestazione.

Ecoistituto della Valle del Ticino via San Rocco 48, 20012 Cuggiono tel. 02974430 mobile 3483515371 www.ecoistitutoticino.org info@ecoistitutoticino.org

Quando ho cominciato a ideare laboratori artistici, tante erano le cose che volevo dire e trasmettere. La storia dell'arte è ricchissima di stimoli e di bellezza!

Dovevo operare delle scelte e mettere ordine alla miriade di informazioni e di idee che giravano nella mia testa.

Quello che più mi premeva era creare momenti di riflessione per far comprendere un quadro, un autore e il mondo dietro a esso.

Desideravo che i lavori che ne sarebbero scaturiti fossero, per quanto possibile, il frutto di un'analisi e della comprensione del periodo artistico preso in esame.

Detesto quando, davanti a un quadro astratto o di non facile comprensione, si usano parole come "scarabocchio" o espressioni come "potevo farlo anch'io", senza fermarsi a riflettere sulle intenzioni o sul messaggio innovativo che l'artista voleva trasmettere.

Ci sono quadri che, a mio avviso, avrebbero potuto essere dipinti solo in quel preciso momento, proprio perché fortemente radicati e legati al periodo storico in cui l'artista opera.

Da qui ho voluto partire: prima di "sporcarsi le mani" con la pittura, è necessario capire e far conoscere.

Sono nate così alcune lezioni divise in una parte teorica e in una pratica. Quattro lezioni legate a quattro periodi artistici. Ma l'arte non è fatta solo di periodi storici, è fatta soprattutto di grandi maestri.

Mi sono quindi orientata verso l'Impressionismo, l'Espressionismo, l'Astrattismo e l'Espressionismo astratto e ho scelto di proporre ai ragazzi l'incontro con i loro maggiori esponenti: Claude Monet, Vincent Van Gogh, Vasilij Kandinskij e Jackson Pollock.

La prima parte di ogni lezione prevedeva una breve introduzione sull'argomento, seguita dall'analisi e dall'osservazione dei quadri. Insieme sfogliavamo libri e riproduzioni, commentandoli e discutendone. Gli impressionisti ci hanno immersi in quadri coloratissimi e vivaci, alla scoperta di Claude Monet e del paesaggio.

Poi arrivava finalmente il momento di dipingere e in questa prima lezione i ragazzi hanno potuto cimentarsi nella realizzazione di bellissimi paesaggi, ispirandosi a foto generiche.

La seconda lezione, su Van Gogh e l'Espressionismo, mi ha dato la possibilità di introdurre nuovi argomenti: l'attenzione ai dettagli e il lavoro di squadra. Nella prima parte, dopo aver insegnato a riconoscere i tratti caratteristici del pittore olandese, ho proposto ai ragazzi un gioco: "il quadro-puzzle". Divisi in squadre, i ragazzi dovevano riconoscere l'opera e ricomporla, partendo proprio dagli elementi caratterizzanti l'immaginario dell'artista.

La seconda attività è stata una vera e propria sfida, non solo perché i ragazzi dovevano confrontarsi con le opere di un grande artista, ma perché i quadri che dovevano riprodurre erano in bianco e nero. In questo modo potevano concentrarsi sul gesto più che sul colore, dando a quest'ultimo una propria interpretazione.

Grazie a Van Gogh i ragazzi si sono spinti, per così dire, verso luoghi sconosciuti, fatti di impressioni e di emozioni. Ma è con Kandinskij che l'arte si contamina, oltre che con le emozioni, con altre arti, come per esempio la musica. Kandinskij unisce l'amore per la musica con la composizione, l'equilibrio e con la ricerca della spiritualità. Ed è con questi due aspetti che i ragazzi si sono confrontati.

In una prima fase, divisi a squadre, hanno preso in esame tre opere del maestro e le hanno riprodotte utilizzando cartoncino nero, gessetti e forme geometriche. Si sono concentrati non sull'intero quadro, ma su un particolare, quello per loro più significativo. A lavoro terminato hanno dato un nome alla loro opera. Hanno così realizzato tre grandi opere, nelle quali si comprende il punto di partenza, ma che sono al tempo stesso nuove e originali. Nella parte finale hanno liberato la fantasia, trasformando in forme e colore alcune poesie da me suggerite.

Con Pollock abbiamo affrontato il delicato argomento dell'artista maledetto e dell'importanza del personaggio. Abbiamo visto video dell'autore all'opera, cercando di comprendere la forza della sua arte fatta di gesti e di movimento.

Ancora una volta i ragazzi hanno lavorato in gruppo affrontando però lo stesso tema: le stagioni.

La sfida era grande: riuscire a rappresentare le stagioni senza simboli o figure, solo attraverso il colore e il gesto. Hanno dipinto su grandi tele, utilizzando i materiali più diversi, come rulli, spugne e pennelli, e riproducendo la tecnica del *dripping*.

Hanno riso, si sono sporcati di colore e hanno guardato con soddisfazione ciò che avevano creato. La perfetta conclusione di un breve, ma intenso, laboratorio artistico

Per concludere, solo qualche ringraziamento.

Ai piccoli artisti, che si sono messi in gioco con entusiasmo, ma anche con grande dedizione e serietà.

A tutte le Associazioni, in particolare l'Ecoistituto, che hanno promosso e sostenuto questo percorso.

E infine, al Colorificio Rossi, vero promotore e sostenitore del corso. Senza il materiale e gli spazi generosamente messi a disposizione non ci sarebbe stata questa avventura, che ha permesso ai ragazzi di esprimersi, di divertirsi e di imparare.

Un'esperienza culturale e personale unica e preziosa.

Cuggiono, dicembre 2014

SERENA LONGONI

ALESSIA COLOMBINI, 10 anni NOEMI COLOMBO, 11 anni

GIORGIA SAIBENE, 12 anni

SOFIA COLOMBO, 7 anni GIULIA TACCINI, 10 anni

VIOLA RAPETTI, 11 anni MARTINA GRASSI, 9 anni

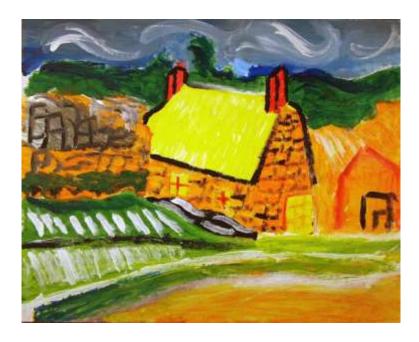
MARTINA BELLOLI, 10 anni CHIARA TODARO, 12 anni

ASIA BONACINA, 10 anni ALESSIA RONCONI, 10 anni

MARGHERITA BAUCE, 13 anni

MARTINA GRASSI, 9 anni

EMMA GRASSI, 4 anni

ALESSIA COLOMBINI, 10 anni

CHIARA TODARO, 12 anni GIULIA TACCINI, 10 anni

GIOSIANA PASTORI, 10 anni

GIORGIA SAIBENE, 12 anni

ASIA BONACINA, 10 anni VIOLA RAPETTI, 11 anni

Eros Garavaglia, 5 anni

MAIA GARAVAGLIA, 7 anni ALESSIA RONCONI, 10 anni

ALESSIA BARRECA, 11 anni NOEMI COLOMBO, 11 anni

MARTINA BELLLOLI, 10 anni

ALESSIA TODARO, 8 anni

Vasílíj Kandínskíj: musíca e sogno

Vasilij Kandinskij: musica e sogno

CHIARA TODARO, 12 anni

ASIA BONACINA, 10 anni

MARTINA BELLOLI, 10 anni

Vasílíj Kandínskíj: musíca e sogno

EMMA GRASSI, 4 anni

SOFIA COLOMBO, 7 anni

EROS GARAVAGLIA, 5 anni

Vasilij Kandinskij: musica e sogno

VIOLA RAPETTI, 11 anni

ALESSIA RONCONI, 10 anni

Maia Garavaglia, 7 anni

Vasílíj Kandínskíj: musíca e sogno

MARTINA GRASSI, 9 anni Alessia Colombini, 10 anni

ALESSIA TODARO, 8 anni GIULIA TACCINI, 10 anni

Vasílíj Kandínskíj: musíca e sogno

ALESSIA BARRECA, 11 anni

GIORGIA SAIBENE, 12 anni

SOFIA COLOMBO, 7 anni

Vasilij Kandinskij: composizione, forme e colore

Le realizzazione a seguire sono lavori di gruppo di grande dimensione.

Un gioco nello spazio Asia Bonacina, Alessia Ronconi, Chiara Todaro, Maia Garavaglia

Fuoco nella disperazione Alessia Colombini, Alessia Barreca, Martina Belloli, Viola Rapetti, Sofia Colombo

Il quadro dalle forme geometriche Giulia Taccini, Alessia Todaro, Giorgia Saibene, Martina Grassi

Vasilíj Kandínskíj: composizione, forme e colore

 $Un\ gioco\ nello\ spazio$

Vasilíj Kandínskíj: composizione, forme e colore

Fuoco nella disperazione

Vasílíj Kandínskíj: composizione, forme e colore

 $Il\ quadro\ dalle\ forme\ geometriche$

Jackson Pollock: il dripping e le stagioni

Primavera

Eleonora Todaro, Viola Rapetti, Martina Belloli, Sara Cuciniello

Estate

Alessia Colombini, Noemi Colombo, Asia Bonacina, Gaia Balconi

Autunno

Alessia Todaro, Alessia Ronconi, Martina Grassi, Giulia Taccini

Inverno

Rebecca Todaro, Giorgia Saibene, Giosiana Pastori, Chiara Todaro

Jackson Pollock: il *dripping* e le stagioni

Primavera ed Estate

Jackson Pollock: il dripping e le stagioni

Autunno e Inverno

"Ogni bambino è un artista. Dl problema è poi come rimanere un artista quando si cresce."

P. Picasso