

MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA

Piazza Mafalda di Savoia - 10098 Rivoli (Torino) - Italia
tel. +39/011.9565222 – e-mail: info@castellodirivoli.org
www.castellodirivoli.org

Percorsi al Museo per le Scuole A.s. 2023-24

A cura del Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea

L'impegno del Dipartimento Educazione nel diffondere l'arte e la cultura contemporanea si esprime attraverso molteplici progetti e attività pensati per favorire la partecipazione, l'inclusione sociale e per accogliere il pubblico in tutte le sue declinazioni.

Un ruolo chiave di apertura e connessione al mondo esterno in stretta relazione con il territorio di appartenenza. In relazione al lavoro degli artisti e alla programmazione museale il Dipartimento Educazione progetta e conduce attività specifiche quali: formazione docenti e insegnanti, percorsi per le scuole di tutti i gradi, visite, lezioni e workshop per studenti anche di Accademie, Università e studenti senior dell'Università della Terza Età, Percorsi per le Competenze Trasversali (PCTO ex alternanza scuola lavoro) per le scuole secondarie di II grado, Weekend'Arte per le famiglie, percorsi per le persone disabili, formazione aziendale, visite su prenotazione per gruppi/associazioni e visite gratuite per il pubblico nei fine settimana e nei giorni festivi, oltre naturalmente ai progetti di rete in collaborazione con numerosi partner sul territorio nazionale e internazionale.

Il Dipartimento Educazione dispiega un ampio potenziale educativo, formativo, sperimentale e di ricerca a partire dal lavoro degli artisti in mostra al Museo, oltre che in Collezione, anche grazie alle sinergie con enti e istituzioni culturali in senso interdisciplinare. In previsione della grande mostra personale che il Castello di Rivoli dedica all'artista Michelangelo Pistoletto da novembre 2023, nonché nell'ottica di valorizzare la Collezione Permanente del Museo, nell'imminenza del 40° Anniversario dell'apertura, il Dipartimento Educazione ha progettato i percorsi tematici che trovate nelle prossime pagine sempre con un costante riferimento al tema della sostenibilità e agli Obiettivi ONU per lo Sviluppo Sostenibile - Agenda 2030.

Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie

Il Pianeta Blu

Il percorso prende spunto dalle **opere della Collezione Permanente** del Museo e da quelle di Michelangelo Pistoletto **in dialogo con gli elementi naturali** che circondano il Castello di Rivoli, per aiutare bambini e ragazzi ad accrescere la propria sensibilità, il senso della cura di sé e degli altri come parte di un tutto, a partire dal rapporto con la natura e il Pianeta.

Tutto è interconnesso, **l'arte si intreccia con le emergenze del tempo presente**, come la salvaguardia del Pianeta e la necessità di promuovere un nuovo paradigma di sviluppo sostenibile, come ci ricorda la Proposta di Legge European Nature Restoration Law, promossa da organizzazioni come il WWF, oltre che da accademici, ricercatori e personalità della scienza e della cultura.

Il laboratorio Il Pianeta Blu è un **omaggio alla nostra meravigliosa Terra**, dove l'acqua è bene primario, ma anche al colore blu che ha ispirato gli artisti di tutti i tempi, con il suo valore simbolico e metaforico.

Un immaginario tuffo tra le onde del mare fino alle profondità degli oceani, con la loro straordinaria e preziosa biodiversità, ecosistemi marini da preservare e proteggere, come ci ricordano gli Obiettivi ONU per lo Sviluppo Sostenibile.

Filo conduttore Obiettivi ONU per lo Sviluppo Sostenibile - Agenda 2030. GOALS specifici 6, 13, 14, 15.

Artisti di riferimento

Gli artisti della Collezione Permanente del Museo con particolare riferimento a Michelangelo Pistoletto

Partner

INTESA SANPAOLO

Scuole Primarie e Secondarie

Michelangelo Pistoletto. Molti di uno

Il Castello di Rivoli presenta la grande mostra dedicata a Michelangelo Pistoletto, realizzata con il sostegno della Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea CRT e allestita negli spazi della Manica Lunga. Realizzata a stretto contatto con l'artista, la mostra è incentrata sull'**opera inedita Molti di uno** che si pone come dispositivo attraverso il quale rileggere il suo percorso artistico estendendo un ulteriore capitolo della ricerca di Pistoletto.

Molti di uno è **una città dell'Arte strutturata come architettura percorribile** composta da 31 uffici o stanze, disegnate come spazi aperti e collegati tra loro e che includono, tra gli altri, arte, scienza, storia, ecologia, politica, economia, filosofia, gioco, natura, spiritualità, nutrimento, ecc. I 31 uffici sono tra loro comunicanti e interconnessi attraverso una serie di porte che riprendono il **Segno Arte**, una figura formata dall'intersezione di due triangoli che iscrive idealmente un corpo umano che si proietta nel futuro guardando nel passato e indirizza l'attenzione verso nuove proporzioni che l'umanità deve considerare per procedere oltre.

I **percorsi di laboratorio** sono strutturati **come dialoghi interdisciplinari, tra arte e scienza, tecnologia, matematica, filosofia**. Particolare attenzione sarà dedicata alla realizzazione di attività progettate per le scuole secondarie anche nell'ambito delle **discipline STEAM** e **anche in lingua straniera** secondo l'indicazione del MIUR per l'apprendimento linguistico integrato (CLIL).

Filo conduttore Obiettivi ONU per lo Sviluppo Sostenibile - Agenda 2030.

Artisti di riferimento

Le opere della mostra *Michelangelo Pistoletto. Molti di uno* e quelle in Collezione Permanente.

Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie

Michelangelo Pistoletto. Dal segno al simbolo

Nel lavoro di Michelangelo Pistoletto, il **segno-simbolo Terzo Paradiso**, tracciato per la prima volta dall'artista nel terreno dell'isola di San Servolo alla Biennale di Venezia, riconfigura il segno matematico dell'infinito per promuovere **nuove connessioni** e un **nuovo equilibrio tra polarità opposte come natura/artificio**, contesto produttivo e salvaguardia ambientale.

Il Dipartimento Educazione, ambasciatore del Terzo Paradiso, fin dal 2005 promuove l'Oper-Azione su scala globale in collaborazione con Cittadellarte, attraverso la rielaborazione del segno-simbolo in innumerevoli azioni ed eventi condivisi con il pubblico per una diffusione internazionale del messaggio e dei contenuti specifici dell'opera, in un nuovo Rinascimento, una rinascita o Re-birth.

L'artista infatti ha sviluppato un proprio percorso che dal Segno-Arte, superando la visione antropocentrica del mondo, mira a riconsiderare la **relazione col contesto naturale** per accrescere la **consapevolezza di essere parte di un tutto**, la grande comunità dei viventi, dove il Pianeta è luogo di esperienza collettiva, condivisa e sostenibile.

Filo conduttore Obiettivi ONU per lo Sviluppo Sostenibile - Agenda 2030.

Artisti di riferimento

Le opere della mostra *Michelangelo Pistoletto. Molti di uno* e quelle in Collezione.

Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie

Visibile/Invisibile

Nel **centenario della nascita di Italo Calvino**, il percorso si ispira a **Le città invisibili**, libro che nel tempo ha mantenuto intatta tutta la sua potenza evocativa. Tra le tante tematiche toccate, quella che maggiormente colpisce per la sua incredibile attualità riguarda il **rapporto tra le città e l'ambiente** circostante: la città di Leonia, in particolare, delinea un'immagine della mentalità consumistica che al tempo iniziava a influenzare le abitudini delle persone e in cui oggi siamo immersi.

Partner

INTESA SANPAOLO

È una società tanto effimera quanto fragile, di cui l'arte contemporanea evidenzia luci e ombre, criticità e possibili prospettive per un ripensamento degli **eco-sistemi urbani in chiave sostenibile**.

In laboratorio prendono forma gli **Skyline di città fantastiche**, da realizzare insieme attraverso **materiali di recupero eterogenei** come plastiche colorate, tappi o fogli di alluminio, riciclabile all'infinito e fornito da CiAl Consorzio nazionale Imballaggi Alluminio.

L'azione si trasforma simbolicamente in uno spazio/tempo per immaginare soluzioni innovative alla questione ambientale, che oggi richiede un impegno epocale, a partire dai giovani e dalla creatività degli artisti che, con il loro lavoro, indicano nuovi percorsi, tra arte e vita.

Filo conduttore Obiettivi ONU per lo Sviluppo Sostenibile - Agenda 2030. GOALS specifici 4, 7, 11, 12.

Artisti di riferimento

Gli artisti della Collezione Permanente del Museo con particolare riferimento a Michelangelo Pistoletto.

Scuole Primarie e Secondarie

Percorso correlato alla mostra *CONCERTINO per il mare* di Renato Leotta

Fino al 28 gennaio 2024

Il Castello di Rivoli organizza **CONCERTINO per il mare di Renato Leotta** (Torino, 1982). La mostra, a cura di Marcella Beccaria, presenta **per la prima volta in Italia** il progetto vincitore dell'Italian Council Edizione X, Bando internazionale promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura a supporto della creatività contemporanea italiana.

Progetto artistico di ampio respiro, comprensivo di una lunga fase di ricerca e di **osservazione dell'ecosistema dei fondali del Mediterraneo** CONCERTINO per il mare ha generato un'**installazione sonora, opere fotografiche e Ondina, opera-concerto** tentativo di **tradurre la struttura delle foglie di Posidonia in una partitura musicale** da eseguire come concerto udibile dall'orecchio umano.

Riflettendo sull'**importanza vitale di un ecosistema in pericolo**, CONCERTINO per il mare invita ad ascoltare storie di migrazione, adattamento, incontri e lotte per la sopravvivenza della Posidonia attraverso il tempo, da un passato lontano fino a un futuro incerto.

Ondina. Concerto per il mare in tre movimenti, a cura di Marianna Vecellio, sarà **eseguito dal vivo sabato 4 novembre ore 21 dall'Orchestra Filarmonica di Torino diretta da Giampaolo Pretto** presso il Salone dei Concerti del **Conservatorio Statale di Musica Giuseppe Verdi di Torino**, Via Giuseppe Mazzini 11.

Ingresso GRATUITO fino a esaurimento posti.

Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie

nutriMENTI. Arte, cibo, sostenibilità

Il nutrimento è essenziale alla vita, anche per le tante e molteplici **valenze simboliche** che assume e contiene. Il rapporto tra arte e cibo si declina nella storia dell'arte di tutti i tempi, fino alle tante espressioni degli artisti contemporanei. Oltre che nutrimento, **il cibo è forma, colore e materia organica vivente** che sottende i processi di trasformazione.

Nell'ambito della Pop Art, la sua rappresentazione ha una carica ironica, per porre l'attenzione sulla produzione industriale e seriale dei cibi, che con Andy Warhol diventano icone del nostro tempo; invece grazie a Claes Oldenburg il cibo, sottratto alla dimensione quotidiana, assume proporzioni gigantesche, diventa monumento, dando vita ad un'arte pubblica colorata e allegra.

Il percorso al Castello di Rivoli ha un **riferimento importante nei lavori degli artisti dell'Arte Povera in Collezione - Mario Merz e Michelangelo Pistoletto**, con il suo costante impegno nel porre l'arte al centro della trasformazione sociale responsabile. Oggi l'uso di **materiali eterogenei, di recupero e di scarto** nell'arte ha un nuovo valore, in **linea con i principi dell'economia circolare**, che offre l'occasione per un ripensamento generale di tutti i sistemi produttivi, comprese le filiere del cibo.

Un cambio di paradigma è quindi necessario per promuovere nuovi pensieri e inediti modelli di sviluppo, che assegnino anche all'arte un ruolo propositivo, dinamico, attivo, come possibile propulsore di trasformazione sociale. In laboratorio, il **tema è reinterpretato in chiave Pop**, riattualizzando tecniche diverse come il **collage e la serigrafia tirata a mano alla maniera di Andy Warhol**, con cui produrre esemplari in serie ma tutti diversi e unici.

Filo conduttore Obiettivi ONU per lo Sviluppo Sostenibile - Agenda 2030.

GOALS specifici: 2, 4, 7, 12.

Artisti di riferimento

Gli artisti della Collezione con particolare riferimento a Michelangelo Pistoletto

Scuole dell'Infanzia e Primarie

SensAzioni

L'arte contemporanea, per sua natura spesso **multisensoriale e inclusiva, facilita l'accessibilità**, offrendo possibilità di fruizione ampliate ai diversi pubblici con particolare attenzione a quelli portatori di specifiche esigenze. Le opere d'arte contemporanea favoriscono infatti il **coinvolgimento di altri sensi oltre la vista**, quali udito e olfatto e consentono una **fruizione accessibile a tutti**. Le esplorazioni tattili a integrazione dell'esperienza di visita sono ampiamente valorizzate negli spazi di laboratorio dove l'avvicinamento all'arte passa attraverso l'esperienza sensoriale. L'esperienza infatti altro non è che la conoscenza acquisita attraverso il contatto diretto con la realtà. In laboratorio, sperimentando i cinque sensi, si realizzano **singoli moduli che diventano un lavoro collettivo e condiviso**.

Artisti di riferimento

Gli artisti della Collezione Permanente.

Scuole Secondarie

Made in Italy

Il percorso si concentra sulla **capacità evocativa delle immagini** analizzando le **contaminazioni tra arte, comunicazione di massa e visual marketing**, a partire dal primo '900 con l'esperienza del Futurismo - ancora oggi grande fonte di ispirazione - che seppe portare nella dimensione pubblicitaria in Europa e nel mondo una riflessione sul rapporto tra immagine e contesto sociale, la spinta innovativa al progresso, non solo dichiarata da Depero e Marinetti, ma espressa nel mutamento dell'idea di pubblicità come investimento sulle avanguardie. Nell'approfondimento **si analizzano alcuni marchi pubblicitari celebri**: ogni marchio è una storia, un particolare *biglietto da visita* del brand ed è anche un potente segno significante. I marchi di maggior successo diventano **vere e proprie icone del loro tempo**, come nel lavoro di Armando Testa *icona del presente, del prodotto, di una nuova religione*, come afferma Michelangelo Pistoletto, che visse un lungo rapporto di amicizia e stima con lui. Secondo Armando Testa, inoltre, i pubblicitari hanno una **responsabilità culturale ed etica** nei confronti del pubblico, la pubblicità è testimone non solo della comunicazione commerciale, ma anche della storia del paese e dovrebbe svolgere la funzione educativa di trasmettere il messaggio dell'arte.

Il discorso arriva all'attualità del tempo presente passando per la Pop Art, con le immagini reiterate in serie da Andy Warhol e rese icone del nostro tempo in chiave ironica, a tratti provocatoria: ironia che si ritrova nei lavori di Maurizio Cattelan, in particolare *Il Bel Paese*, in Collezione al Castello di Rivoli. Il **percorso al Museo, comprensivo di lezione illustrata, visita e workshop** è lo spunto per portare gli studenti ad approfondire e a interessarsi a particolari tematiche trasversali, utili sia per i propri studi, sia per acquisire una maggiore consapevolezza dei meccanismi che sottendono alla comunicazione visiva e alla pubblicità.

Artisti di riferimento

Gli artisti della Collezione con particolare riferimento a Michelangelo Pistoletto.

Partner

INTESA SANPAOLO

Scuole Secondarie

La forma della pittura

La mostra **Sensing Painting dal 27 ottobre 2023 al 28 gennaio 2024** - presenta opere appartenenti alla Collezione della Fondazione CRC di Cuneo, raccolte dal 2017 ad oggi attraverso ColtivArte, progetto coordinato da una Commissione Scientifica composta da Carolyn Christov-Bakargiev, Direttore del Castello di Rivoli, Chus Martínez Direttore dell'Art Institute presso la FHNW Academy of Art and Design di Basilea e Guido Curto Direttore del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude.

La mostra - realizzata **in collaborazione con la Fondazione CRC, Cuneo** - evidenzia come la pittura mantenga un ruolo fondamentale quale linguaggio espressivo, soprattutto nel contesto dell'attuale era digitale. Rispetto alla smaterializzazione che caratterizza un'ampia parte della quotidianità, **la mostra invita il pubblico a un incontro attivo e diretto con le opere d'arte, dall'insostituibile valore esperienziale**, fisico e sensoriale. Il percorso offrirà la possibilità di **ripensare alla storia della pittura in chiave contemporanea**: non il tentativo di *rifare* l'opera dipinta ma una riflessione a partire dai suoi elementi costitutivi, superficie, colore, gesto, composizione; **dalla pennellata ai pixel passando attraverso il frammento e il collage** per infinite soluzioni compositive. In laboratorio, infatti, frammenti di riviste patinate dalla tavolozza densa di sfumature e tonalità saranno utilizzate come pennellate per creare composizioni ricche e materiche. I ragazzi saranno invitati a realizzare una sorta di pittura/collage in forma di modulo in cui l'idea e le regole del dipingere saranno sospese per elaborare inedite visioni, così da lasciar spazio a nuove possibilità di pensiero e di sguardo che da singolo e individuale può diventare collettivo e condiviso.

Artisti di riferimento (selezione): Rossella Biscotti, Anna Boghiguan, Ludovica Carbotta, Guglielmo Castellani, Alex Cecchetti, Claudia Comte, Patrizio Di Massimo, BRACHA (Bracha L. Ettinger), Camille Henrot, Anne Imhof, Agnieszka Kurant, Andrea Massaioli, Seth Price, Giuliana Rosso, Elisa Sighicelli, Sarah Sze, Alice Visentin.

Scuole Secondarie

Percorsi per le Competenze Trasversali (PCTO)

I PCTO hanno la finalità di **ampliare le conoscenze** dei giovani, **arricchire la formazione** acquisita nei percorsi scolastici, **favorire l'orientamento** valorizzando le vocazioni personali e gli stili di apprendimento individuali e creare opportunità reali **di confronto tra le conoscenze teoriche apprese a scuola e l'esperienza diretta nei luoghi di lavoro**.

I PCTO al Castello di Rivoli sono finalizzati alla **conoscenza del Museo**, della sua storia e architettura, delle collezioni, delle mostre temporanee e delle professionalità che vi lavorano attraverso **lezioni illustrate, percorsi guidati e workshop**, esperienza diretta sul campo e **affiancamento alle attività** condotte dalle arte-naute, realizzazione di wall paintings, incontri con gli artisti, **programmi di peer education** anche in lingua straniera.

Gli studenti, inoltre, hanno la possibilità di **partecipare ai grandi progetti del Dipartimento Educazione** e agli eventi fuori dal museo: Abi-tanti la moltitudine migrante; Terzo Paradiso, Cantiere dell'arte all'Ospedale Sant'Anna di Torino, Salone del Libro di Torino, Portici di Carta, Artissima, Giornata Europea delle Persone Disabili, Giornata del Contemporaneo promossa da Amaci, Metropolitan Art di Stalker Teatro, ecc. Tutti i **programmi** con relativo monte ore **sono personalizzati e concordati con i docenti**.

Partner

INTESA SANPAOLO

TARIFFE

INGRESSO + VISITA GUIDATA

€. 6,50 ad allievo

INGRESSO + VISITA GUIDATA + LABORATORIO

GIORNATA INTERA (orario 10-15.30 circa) €. 10 ad allievo

MEZZA GIORNATA €. 6,50 ad allievo

-mattino dalle 10 alle 12 circa

-pomeriggio dalle 13.30 alle 15.30 circa

PROGETTI SPECIALI SCUOLE SECONDARIE

Conferenza illustrata, percorso guidato, laboratorio anche in lingua straniera €. 10 ad allievo

INGRESSO GRATUITO

Per docenti accompagnatori e studenti con disabilità.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Alla Biglietteria del Museo in contanti, bancomat o carte di credito oppure bonifico bancario.

L'importo del biglietto per eventuali assenti NON SARÀ RIMBORSATO.

INFORMAZIONI

ORARI

Il Castello di Rivoli è aperto da mercoledì a venerdì in orario 10-17; sabato e domenica 11-18.

ACCESSIBILITÀ

Tutte le sale sono accessibili alle persone disabili.

Possibilità di percorsi specifici per gli studenti con disabilità.

PERCORSI A SCUOLA

Possibilità di svolgere attività a scuola in accordo con i docenti.

PERCORSI IN LINGUA

I percorsi possono essere svolti in lingua inglese, francese, tedesco o spagnolo a seconda del livello scolastico, sulla base della normativa ministeriale ALI-CLIL per l'Apprendimento Linguistico Integrato.

SERVIZIO DI TRASPORTO SU RICHIESTA

con BUS CAVOURESE S.p.A.

INFO e PRENOTAZIONI

prenotazioni@castellodirivoli.org

www.castellodirivoli.org

facebook @Dipartimento Educazione Castello di Rivoli

twitter @EdRivoli, instagram @artenautecastellorivoli

DIPARTIMENTO EDUCAZIONE

Paola Zanini Responsabile

Barbara Rocci Coordinamento Segreteria

Brunella Manzardo Comunicazione e Accessibilità

Luisa Consolati, Manuela Corvino, Giulia Famiglio, Valentina Ferrero, Valeria Mussano, Carmen Leon Marqueño, Rosarianna Seclì, Greta Zamboni Artenaute Soc. Coop. Abintra

Partner

INTESA SANPAOLO

