

Percorsi al Museo per le Scuole a.s. 2024-25

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 riferimento al lavoro degli artisti e alla programmazione museale il Dipartimento Educazione progetta e conduce attività specifiche quali: formazione docenti, 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 accessibili per le persone con disabilità, 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 *Mutual Aid Arte in collaborazione con la natura*, al Castello di Rivoli a partire da novembre 2024, nonché nell'ottica di valorizzare la Collezione Permanente del Museo, in vista del 40° Anniversario dell'apertura il 18 dicembre, il Dipartimento Educazione ha progettato i percorsi tematici che trovate nelle prossime pagine.

PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE

ArtEnatura

La relazione tra arte e vita, umanità e natura è da sempre al centro dei progetti del Dipartimento Educazione al Castello di Rivoli, con un continuo e dinamico dialogo tra interno ed esterno, tra le opere d'arte contemporanea ed il bellissimo contesto naturale e paesaggistico che circonda il Castello.

Filo conduttore del percorso è il rapporto tra Arte e Natura, reale o solo evocata, in relazione al primo grande progetto espositivo curato dal neo Direttore del Museo, Francesco Manacorda: *Mutual Aid Arte in collaborazione con la natura*. La mostra, a partire da novembre 2024, coinvolge artisti che sin dagli anni sessanta hanno lavorato sulla questione ecologica e sul nostro rapporto con l'ambiente, a cominciare da Giuseppe Penone, per giungere alla crisi climatica attuale e agli sviluppi teorici intorno all'antropocentrismo.

Il tema della mostra invita a riconsiderare la "divisione" tra natura e cultura attraverso una ricerca interdisciplinare, che coinvolge anche scienziati, biologi, designer e architetti.

Nel percorso per le scuole non mancheranno i riferimenti alle opere della Collezione del Museo, parte del grande apparato che anima la proposta culturale, per ripensare il contesto vitale nel presente e nel futuro, per costruire insieme nuovi sguardi carichi di significato, per una maggiore consapevolezza del nostro ruolo nel mondo con un impegno concreto per la sostenibilità.

Artisti di riferimento

Gli artisti della Collezione Permanente e delle mostre Rossella Biscotti e *Mutual Aid*

Il grande viaggio tra oriente e occidente

Chiese a Marco Kublai: Tu che esplori intorno e vedi i segni, saprai dirmi verso quale futuro ci spingono i venti propizi (da Le città invisibili, Italo Calvino).

Viaggeremo sulle tracce di Marco Polo, in occasione del 700esimo anniversario della morte del grande avventuriero che, con i suoi viaggi straordinari e le sue descrizioni di terre lontane, ha acceso l'immaginazione di generazioni.

La descrizione dello spazio e della Terra configura immagini, forme, simboli grafici: il mondo è stato ricondotto a segno/disegno, un modo per contenere la distanza e quindi il tempo in uno sguardo. In laboratorio le tante elaborazioni del Grande disegno della Terra sono sperimentazioni utili a ri-disegnare/ripensare lo spazio nelle sue infinite varianti, esattamente come hanno fatto molti artisti contemporanei, realizzando visioni inedite del territorio e del paesaggio.

Artisti di riferimento

Lothar Baumgarten, Alighiero Boetti, Asli Çavoşoğlu, Maurizio Cattelan, Giuseppe Penone, Richard Long

mimETICA: esplorare la natura attraverso l'arte contemporanea

Il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli progetta e realizza nuovi modi di scoprire, osservare e considerare la natura e il regno animale che è parte del tutto, attraverso le pratiche dell'arte contemporanea. **In relazione alle mostre: Rossella Biscotti Titolo primo, Ho sognato, Clara e altre storie e Mutual Aid. Arte in collaborazione con la natura, a cura di Francesco Manacorda.**

A partire dalla meravigliosa complessità ma anche fragilità degli ecosistemi terrestri, considerando l'impatto dell'uomo e della globalizzazione, esploreremo l'importanza della **biodiversità**, comprendendo che la forza di un ecosistema dipende dalla diversità delle specie al suo interno, maggiore è questo numero più l'ecosistema viene considerato sano. Inoltre studieremo le fondamentali funzioni di ogni elemento degli ecosistemi: dal più piccolo e solo apparentemente insignificante insetto ai grandi animali a rischio d'estinzione. In particolare, **gli animali hanno sempre avuto un posto speciale nell'arte**, anche come potenti simboli capaci di trasmettere significati profondi e complessi. La rappresentazione degli animali nell'arte si è evoluta e diversificata, riflettendo le mutevoli culture, credenze e relazioni tra uomo e natura, dalla preistoria al contemporaneo. Attingendo da un vasto repertorio di soggetti, presi in prestito dai tanti artisti, **realizzeremo un impianto fantastico per sperimentare i tanti modi di mescolare pattern e silhouette.**

Natura fantastica. Flora e fauna esotica, selvatica, selvaggia, incontaminata, maestra, da evocare e trasformare con materiali di recupero.

I mimetici ... sempre mitici. Animali e vegetali a partire dalla mitologia fino ad immagini reali, reinventati attraverso il collage di scaglie di alluminio.

Artisti di riferimento

Gli artisti della Collezione Permanente e delle mostre *Rossella Biscotti e Mutual Aid*

Il Pianeta blu

Il percorso prende spunto dal lavoro degli artisti che dialogano con il monumento e con il paesaggio, tra interno ed esterno del Museo, tra gli elementi naturali che circondano il Castello, le opere della Collezione e le mostre in corso, per accrescere le 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. *Un'educazione civica e ambientale* che ha sempre fatto parte della mission del Dipartimento Educazione in cui tutto è interconnesso. L'arte si intreccia con le emergenze del tempo presente: la salvaguardia del Pianeta, la necessità di avere nuove visioni di sviluppo sostenibile, 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.

Artisti di riferimento

Gli artisti della Collezione Permanente e delle mostre *Rossella Biscotti* e *Mutual Aid*

PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE

Colorare di paci il futuro

Progetto speciale per la IX Edizione Biennale Democrazia 2025 – Democrazia Futura

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

Evento finale venerdì 28 marzo 2025

Tu non mi sei nemico, ma l'amico.

Senza di te la partita della vita non c'è.

Da Canto per la pace preventiva di Michelangelo Pistoletto

Il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea partecipa alla IX edizione di Biennale Democrazia con il progetto *Colorare di paci il futuro*, all'interno di Democrazia Futura, la sezione dedicata alle giovani generazioni.

Il tema dell'edizione 2025 "Guerre e Paci" suscita riflessioni importanti e quanto mai attuali sul tempo presente, sulle relazioni tra noi e gli altri, tra le persone e l'ambiente e tra gli esseri viventi e il pianeta. Il titolo allude al concetto di conflitto che in senso etimologico significa mettere a confronto, far incontrare: in tal senso, attraverso le azioni previste nel progetto, desideriamo creare occasioni di incontro, di confronto e di condivisione. L'arte, infatti, ha sempre rappresentato un potente strumento per raccontare e superare i conflitti, fungendo da ponte tra diverse culture e visioni del mondo e creando spazi di dialogo e comprensione reciproca.

La proposta vuole promuovere pratiche e iniziative che mirano a favorire il pensiero critico, la partecipazione attiva e il lavoro collettivo, offrendo ai più giovani strumenti per rispondere alle sfide della contemporaneità e per interpretare e trasformare la realtà.

Il termine *paci* è usato al plurale non a caso ma perché consapevoli che nel tempo presente servono tante diverse azioni di pace tra le persone, i popoli, gli esseri viventi e il mondo, a cominciare da sé stessi. Nello specifico, a partire dalle opere di Pablo Picasso, Henry Matisse, Keith Haring e da quelle degli artisti presenti nella Collezione del Castello di Rivoli quali Michelangelo Pistoletto, Olafur Eliasson, Joseph Beuys, Matt Mullican e Giulio Paolini, lavoreremo alla realizzazione di una enorme bandiera collettiva, accostando i diversi moduli su cui campeggeranno i simboli della pace: una sintesi grafica e cromatica di tanti elementi simbolici disegnati e dipinti con i bambini e i ragazzi. Un grande lavoro collettivo che possa unire tutti, attraverso la partecipazione corale e condivisa, riattualizzando il significato di concorso, cioè correre insieme per educare alla pace, alla cooperazione, alla solidarietà, alla risoluzione dei conflitti attraverso la pratica artistica.

Colorare di paci il futuro non è solo un augurio che rivolgiamo a tutti, ma un impegno collettivo che intendiamo assumere e un'azione concreta e condivisa che desideriamo intraprendere insieme alle tante persone, grandi e piccole che aderiranno al progetto.

Il progetto *Colorare di paci il futuro* prevede un incontro di formazione per i docenti al Castello di Rivoli, attività al Museo e a scuola, un evento finale collettivo a Torino nelle giornate di Biennale dal 26 al 30 marzo 2025.

Abitare i Sensi

Il corpo funziona come una meravigliosa cassa di risonanza, accoglie tutti gli stimoli provenienti dall'esterno e li traduce in esperienza. I sensi, naturale tramite tra il corpo e l'ambiente, costituiscono il primo, fondamentale mezzo di conoscenza e consapevolezza. Le opere di alcuni artisti contemporanei sono pensate per coinvolgere l'osservatore non soltanto a livello visivo ma multisensoriale. In laboratorio materiali con diverse qualità tattili e olfattive vengono messi a disposizione dei bambini per fare esperienza sulla percezione e per realizzare superfici modulari, manufatti da indossare come attivatori dell'apparato sensoriale.

Artisti di riferimento

Giuseppe Penone, Marco Bagnoli, Nicola De Maria, Richard Long, Susan Philipsz, Michelangelo Pistoletto, Ettore Spalletti e gli artisti in mostra

PER LE SCUOLE SECONDARIE

La forma dei numeri. mARTEmatica

Forme geometriche, proporzioni auree, frattali, modularità, ritmo, proporzione, frazioni, divisione, equilibrio. Arte e matematica condividono un approccio creativo e allo stesso tempo analitico. Elementi comuni a entrambe le discipline sono la ricerca di soluzioni e la sperimentazione. L'arte da sempre è carica di riferimenti al mondo delle scienze esatte: Piero della Francesca, Paolo Uccello, Leonardo da Vinci fino all'Arte Povera, la Minimal Art, l'Arte Concettuale e la produzione artistica più recente.

Riflettere sulla connessione tra arte e matematica è l'occasione per conoscere il mondo con gli strumenti dell'arte: sommare e sottrarre, piegare e spiegare, costruire e decostruire. Partire da elementi geometrici, da dati precisi per trasformarli in esperienza, in azioni e pratiche quotidiane. La divina proporzione, l'uomo Vitruviano, la modularità, la prospettiva, il punto di vista e l'albero di Pitagora per riflettere sul modo di vedere, percepire e immaginare ciò che ci sta intorno.

Artisti di riferimento

A partire dalle opere d'arte del Rinascimento fino al '900 e agli artisti contemporanei con particolare riferimento alla Collezione Permanente e alle mostre in corso al Castello di Rivoli.

EVENTO COLLETTIVO

Happy Birthday Castello di Rivoli. 40 anni... e oltre

Una grande festa per celebrare i 40 Anni dall'apertura del Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea che inaugurò il 18 dicembre 1984. Primo museo italiano interamente dedicato all'arte contemporanea, negli anni è diventato punto di riferimento per il mondo dell'arte a livello globale: una storia straordinaria che unisce passato, presente e futuro, una ricorrenza da celebrare e condividere con il territorio rivolese, con i giovani e giovanissimi di ieri e di oggi, bambini e ragazzi, insegnanti e genitori e con tutta la comunità.

FORMAZIONE/INFORMAZIONE/PROGETTAZIONE

Noi siamo natura* oppure *inNatura: Arte, natura e nuovi paesaggi

Il Dipartimento Educazione programmerà a settembre un incontro di formazione / informazione gratuito aperto a tutti gli insegnanti.

PER INFO E PRENOTAZIONI

Segreteria Dipartimento Educazione Castello di Rivoli educa@castellodirivoli.org Tel 011.9565213