

SPAZIO ALL'ARTE... CONTEMPORANEA!

Riflessioni di Intelletto ed Empatia

PALAZZO LUCARINI
CONTEMPORARY

Accademia di Belle Arti 'Pietro Vannucci' Perugia
Cattedra di Pedagogia e Didattica dell'Arte – prof.ssa Mara
Predicatori

Corso Biennale
Anno Accademico 2020-21
Sessione autunnale

Esame di Pedagogia e Didattica dell'Arte

SPAZIO ALL'ARTE...
CONTEMPORANEA!
Riflessioni di Intelletto ed Empatia

Studente: **Anna Maria Cuculiuc**

Matricola: **7331**

Scuola di Pittura

Anno di frequenza alle lezioni: a.a. 2020/21

Destinatari del progetto:

Il progetto è dedicato a studenti della scuola secondaria di primo grado.

Obbiettivi didattici:

- Sviluppare la comunicazione verbale e artistica
- Promuovere l'interazione sociale
- Incentivare la riflessione critica ed empatica
- Apprendere le logiche dell'arte
- Coinvolgere nel dibattito di temi complessi
- Stimolare l'introspezione
- Conoscere autori contemporanei
- Esprimersi mediante attività laboratoriali

Prerequisiti:

- Abilità critica
- Favorevole alla socializzazione
- Abilità di portare in autonomia il lavoro
- Abilità empatica ed introspettiva
- Comprensione di argomenti complessi

Metodo didattico:

Il pensiero dell'alunno si pone come parte integrante del dibattito scaturito attraverso le opere di alcuni autori contemporanei attraverso un metodo didattico attivo. Viene favorita l'osservazione, l'introspezione e il confronto, in modo tale da permettere un'esperienza creativa dell'apprendimento.

Gli esercizi propongono il coinvolgimento individuale sulle tematiche trattate mediante la formulazione di attività aperte, garantendo l'espressione creativa ed intellettuale su argomenti che concernono l'elaborazione artistica in varie forme.

Strumenti:

La proposta costituisce un quaderno didattico diviso in 5 sezioni, che favoriscono la dimensione empatica all'interno del Virtual Tour. Comprende nozioni teoriche affiancate ad esercizi volte all'apprendimento di autori e alla comprensione

delle tematiche affrontate in maniera critica e collettiva.

Il progetto si sviluppa attorno al tema dello **spazio** come superficie utile alla conoscenza di alcune opere d'arte contemporanea dal punto di vista metodologico e filosofico. Il percorso inizia con la presentazione dell'opera d'arte, proseguendo con informazioni inerenti ed esercizi correlati.

- La prima sezione è costituita dalla mappa di Palazzo Lucarini, a cui si sovrappongono riflessioni individuali sui lavori ospitati dal virtual tour del museo. Viene esercitata la cognizione spaziale e promossa la visita dal vero.
- La seconda applica la riflessione sui sentimenti ad una necessità formale, dandogli concretezza attraverso il disegno e contestualizzandolo nello spazio creato dalla parola.
- La terza favorisce la socializzazione e l'espressione creativa, unendo la promozione delle attività didattiche del museo.

- La quarta utilizza la prospettiva panoramica della fruizione telematica per maturare un approccio empatico e insieme consapevole della visita. L'utente viene invitato ad una riflessione sulla differenza dell'esperienza virtuale a quella in loco, promuovendo la visita a Trevi.
- Infine la quinta sezione osserva l'opera intesa come superficie. L'esercizio invita alla riflessione attiva di uno spazio rispetto alla comunicazione intrapresa.

Un brano precede la proposta didattica, che introduce l'approccio con il quale rivolgersi alle esercitazioni, favorendo l'empatia e la consapevolezza del ruolo etico delle nostre azioni.

Indice:

Istruzioni	8
Virtual tour al museo	10
Abitare lo spazio	11
Dimensione interiore	15
Spazio sociale	17
Aree inesplorate	21
Superficie dell'immagine	25
Fine... o forse no?	27

SPAZIO ALL'ARTE... CONTEMPORANEA!

Riflessioni di Intelletto ed Empatia

"Non veniamo totalmente trasformati, possiamo distogliere lo sguardo, voltare pagine, cambiare canale, ma questo non vanifica il valore etico delle immagini da cui siamo assaliti. Non spetta a una fotografia il compito di rimediare alla nostra ignoranza della storia e delle cause delle sofferenze che essa individua e inquadra. Tali immagini non possono che essere un invito a prestare attenzione, a riflettere. Chi ha provocato ciò che l'immagine mostra? Chi ne è responsabile? Si sarebbe potuto evitare? Abbiamo fin'ora ignorato uno stato delle cose che andrebbe invece messo in discussione? Sono queste le domande da porsi."

Susan Sontang, *"Davanti al dolore degli altri"*.

Istruzioni

Preparati ad un viaggio all'interno dell'arte contemporanea, anche da remoto!
Questo libro didattico ti permetterà di conoscere alcuni autori contemporanei e di riflettere assieme a loro sulle ragioni dell'opera. Potrai esprimere, confrontare e approfondire queste nozioni attraverso brevi esercizi di creatività.

Adesso tocca a te!

Questo progetto unisce il *virtual tour* del Centro per l'Arte Contemporanea a **Palazzo Lucarini Contemporary** ad un dialogo con l'arte che promuove l'espressività, proponendo una rappresentazione in grado di arricchire il nostro rapporto con la realtà.

Durata: 2 ore circa.

Come stampare il libro: Salva questo PDF nel tuo dispositivo e procedi con la stampa **fronte e retro**. Quando hai finito assicurati che le pagine siano in ordine e pinzale assieme sul bordo sinistro.

VIRTUAL TOUR AL MUSEO

Benvenuto al museo! Dai un'occhiata a cosa espongono le varie sale.

Visita privata

Ci troviamo a Palazzo Lucarini Contemporary, un Centro per l'Arte Contemporanea nato con l'intento di produrre, promuovere e diffondere l'arte e più in generale la cultura della contemporaneità nelle sue molteplici manifestazioni.

Virginia Ryan

"The Castaways Project"

Messaggi in bottiglia.
Siamo comunque naufraghi

Osserveremo i legami fra l'operazione artistica e lo spazio che essa interpreta.

Ingresso

Franco B

"Adults Only" e "Unloved"

Il mondo sarà giudicato dai ragazzini
(G. Bernanos)

Alberto Abbate
e Mario Consiglio

"Senza titolo"

L'immagine è sempre
un capro espiatorio

Aurelien Mauplot

"Apnée"

Mangiare o essere
mangiati

Pianta del museo

Questa è una mappa che unisce opere che si articolano in alcune delle sale e nella cappella sconsecrata di Palazzo Lucarini.

Ci servirà per attuare le **Riflessioni di Intelletto ed Empatia** attraverso il tema dello **Spazio**.

Sauro Cardinali

"L'esattezza del sonnambulo"

Confondere ricordo con desiderio

Abitare lo spazio

Virginia Ryan; *"The Castaways Project"* (selezione da 2000 pezzi), Biografia plurale, 2017; Legno, acrilico, plastiche ed oggetti di recupero; Ghana, 2003-2008.

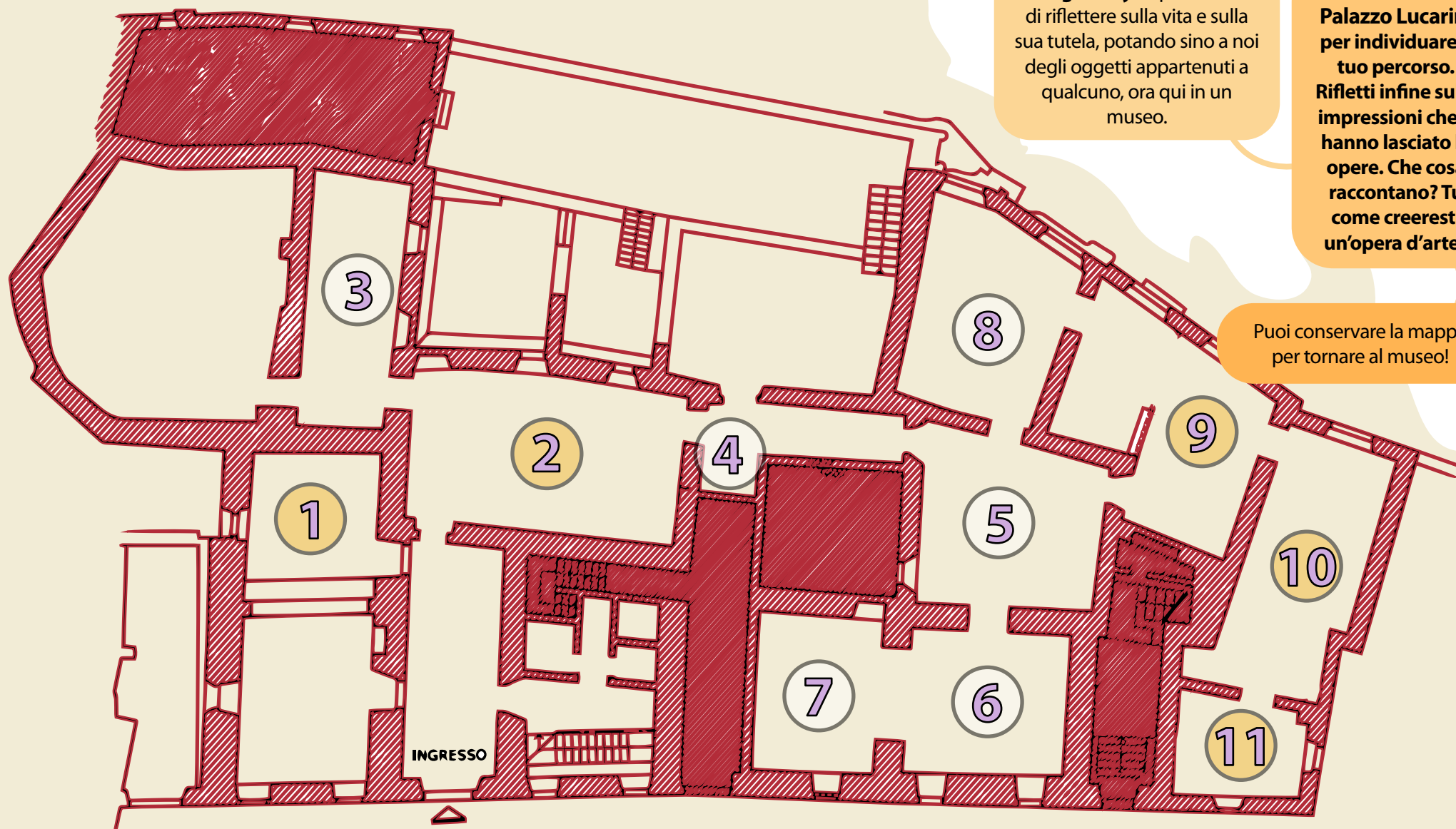
In *"The Castaways Project"* di Virginia Ryan i materiali di cui si compongono le tavole sono stati trovati dall'artista e da un ristretto team di aiutanti in 5 diverse spiagge del Ghana.

Sono materiali di scarto, portati dal mare, che l'artista ha tingeggiato di bianco, apposto a delle tavolette ed esposto come messaggi silenti di vite abbandonate e alla deriva.

Virginia Ryan permette di riflettere sulla vita e sulla sua tutela, potando sino a noi degli oggetti appartenuti a qualcuno, ora qui in un museo.

Utilizza la mappa di **Palazzo Lucarini** per individuare il tuo percorso. Rifletti infine sulle impressioni che ti hanno lasciato le opere. Che cosa raccontano? Tu come creeresti un'opera d'arte?

Puoi conservare la mappa per tornare al museo!

Qui di seguito puoi trovare una numerazione delle sale da te visitate. Alcuni artisti e le loro opere sono già stati inseriti; completa l'esercizio inserendo le restanti informazioni e rifletti sugli argomenti che descrivono. Ti confronti mai su questi temi? Come approfondirli? Che cosa ti ha colpito di questo tipo di lavori?

1 Virginia Ryan - *"The Castaways Project"*:

2 Franko B - *"Adults Only", "Steel sculptures"*:

3

4

5

6

9

Adalberto Abbate and Mario Consiglio - "*Senza titolo*":

7

10

Aurelien Mauplot - "*Apnée*":

8

11

Sauro Cardinali - "*L'esattezza del sonnambulo*":

Dimensione interiore

Franko B; Play Series: *Adults Only*, 2015. *Sculture in acciaio* (Giostra / Carousel, 180cm x 80cm alta), Death and romance in the XX Century (2016); Unloved, 2016. Neon, Giant carousel and neon with "Unloved" writing.

L'opera è la copia in scala leggermente sovradimensionata di una giostra da bambini. Di colore nero, messa in relazione con l'opera a neon con la scritta "Unloved", sembra diventare un gioco da adulti che entrano in contatto con le ferite di una infanzia forse non

protetta. Basta cambiare colore, dimensioni e contesto semantico ad un oggetto qualsiasi e la giostra muta il suo significato originario diventando, sembra, una sorta di monito triste di infanzie violate.

Osserva il contrasto fra la parola unloved, "in-amat*", e la giostra. Anche i loro colori hanno un ruolo nell'opera di Franko B, che ci suggeriscono le intenzioni narrative dell'autore in questo lavoro.

Sapresti identificare l'umore che racconta la parola in-amat*? Scrivi dunque un'emozione opposta nella pagina qui accanto e utilizzala come spazio con cui interagire per disegnare e colorare. Ecco alcuni esempi:

insicurezza

sicurezza

Adalberto Abbate and Mario Consiglio; *Senza titolo*; Manifesto, 2015; stampe fotografiche, legno.

L'intervento di Abate e Consiglio constava di centinaia di "manifesti" prodotti scattando fotografia urbane e/o a immagini già prodotte da altri e rettificare giustapponendovi frasi o associando in modo ironico e incongruo altre immagini. L'intero museo era dunque

percorso da questi manifesti che andavano a costruire un palinsesto ironico quando non grottesco e sarcastico delle contraddizioni che abitano la nostra società. Appunti di visioni quotidiane andavano a costruire una narrazione dell'oggi pervasa di critica e disincanto.

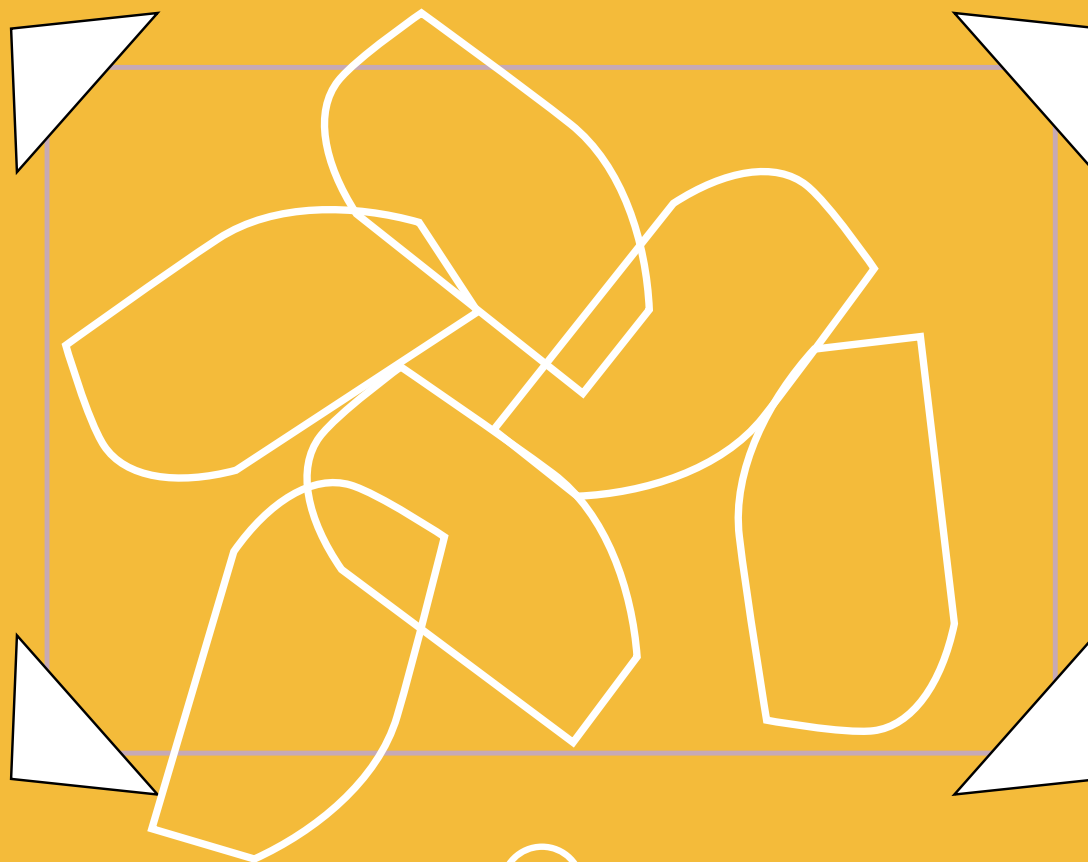
L'opera di **Adalberto Abate** e **Mario Consiglio** divide per l'intensità delle immagini utilizzate, condannando la società contemporanea.

Utilizza lo spazio qui sotto per realizzare delle immagini che evocano la fiducia reciproca. In seguito ritaglia il foglio come indicato e utilizza il disegno per fare un'opera collettiva con i tuoi compagni, accostandolo agli altri.

Adesso fate una foto all'opera finale e mandatecela sull'account Instagram del Museo, così da poterla ricondividere ed esporla!

palazzolucarini

Aree inesplorate

Aurelien Mauplot; *Apnée*; Moana Fa'a'aro, 2018; Filo di ferro, carta, luce fluorescente .

Tutta la mostra nasce come un viaggio immaginario in un luogo utopico, di fantasia, dal nome *Moana Fa'a'aro* documentato da reperti anomali, fotografie, ricostruzioni immaginifiche. Questa è la stanza dell'apnea. Uno spazio "subacqueo" che possiamo percorrere senza in realtà andare in apnea. Grazie a un semplice

gioco di luce, collocando migliaia di pezzetti di carta a pioggia dal soffitto e a terra e illuminando tutto con luci al neon fluorescenti, ci sembra di essere nelle profondità del mare tra plancton e esseri inimmaginabili. Uno straniamento della percezione che ci parla di illusione e realtà, come due facce della medesima stanza.

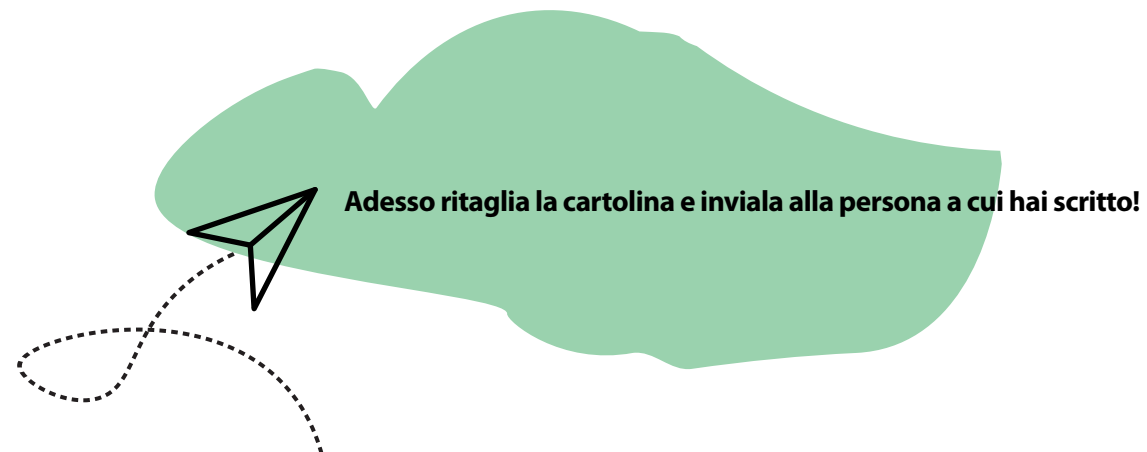
La dimensione generata da **Aurelien Mauplot** è uno spazio che prevede l'accesso al suo interno, così come tutte le opere che stiamo visionando.

D'altra parte il Virtual Tour ci permette di avere una visione delle opere panoramica, essendo così più informati.

P A L A Z Z O L U C A R I N I C O N T E M P O R A R Y

Parla dell'opera per descriverla ad un amico, un parente, o qualcuno che non la conosce. Puoi disegnarne l'aspetto o scrivere la tua impressione. Andrai a visitarla dal vivo? Come immagini quel momento? Spiegalo qui accanto.

Trevi è la città che ospita **Palazzo Lucarini**.
Potrai andare a visitare il museo e vedere nuove mostre
al suo interno!

Palazzo Lucarini Contemporary

Indirizzo: via Beato Placido Riccardi, 06039
Trevi (PG)

Telefono: 0742 381021

Sito: <https://www.palazzolucarini.it/>

Superficie dell'immagine

Sauro Cardinali; *L'esattezza del sonnambulo*; L'immanenza della rugiada, 2019; Resine, luce.

Il marchingegno realizzato da Cardinali è un meccanismo che sfruttando un codice binario bianco/nero produce elementi sonori. Il codice è strettamente connesso alla trasposizione su una bobina del nome del padre dell'artista in un processo creativo singolare che ormai da decenni utilizza. La traccia sonora così prodotta funge da motore a sua volta alla traiettoria della luce che

dà vita all'opera "L'esattezza del sonnambulo". Quest'ultima, una forma organica di resine colorate, lasciandosi attraversare dalla luce (che è mutevole a sua volta come le intensità luminose dei vari momenti del giorno e della notte) modifica la sua forma e natura regalando le mille sfumature.

Come puoi notare **Sauro Cardinali** non utilizza superfici comunemente rettangolari, conferendo forme estremamente personali alle proprie opere.

Metti una goccia di tempera diluita sul foglio, poi soffiaci sopra in varie direzioni con una cannuccia. Aggiungi i particolari a penna e trasforma le macchie in opere bizzarre.

Prova a miscelare insieme i colori e riempi il foglio di macchie. Quando la tempera sarà asciutta, aggiungi dei dettagli!

Fine... o forse no?

Congratulazioni!

Ora che il tuo viaggio è terminato, come hai trovato questo *virtual tour* al museo?
C'è qualcosa che ti ha colpito particolarmente o esercizi che continuerai a fare anche dopo?
Ricorda che puoi approfondire questi autori e argomenti anche a scuola o in famiglia!

Curiosità e creatività non si fermano qui

Queste ed altre opere nascono per essere viste dal vero. Unisci lo spazio virtuale a quello reale venendoci a visitare **Palazzo Lucarini Contemporary** anche di persona. Cosa aspetti!

Palazzo Lucarini Contemporary

📍 via Beato Placido Riccardi, 06039
Trevi (PG)

☎ 0742 381021

🌐 <https://www.palazzolucarini.it/>

📷 palazzolucarini