

SGUARDI CONTEMPORANEI

Attività educative gratuite per le scuole tra opere contemporanee esposte nell'ambito della mostra

Capolavori della fotografia moderna 1900-1940. La collezione Thomas Waltherdel Museum of Modern Art, New York (dal 3 marzo al 26 giugno 2022)

е

Le fotografie storiche tratte da Archivio Publifoto

Le fotografie storiche provenienti dalla **Walther Collection** del **Museum of Modern Art (MoMA)** di New York ed esposte a CAMERA – Centro Italiano per la fotografia nell'ambito della mostra *Capolavori della fotografia moderna 1900-1940.* La collezione Thomas Walther del Museum of Modern Art, New York in relazione con il patrimonio fotografico storicizzato appartenente all'Archivio Publifoto, sono al centro di attività educative proposte da CAMERA, in collaborazione con ARTECO, alle **scuole in forma gratuita**, fino a esaurimento dei posti disponibili, grazie al sostegno dell'**Archivio Storico Intesa Sanpaolo**.

Per rispondere alle esigenze dei docenti e arricchire il dialogo fra scuola e museo si offrono percorsi intesi come occasioni di approfondimento di tematiche connesse con i programmi scolastici ma, al contempo, capaci di offrire spunti di riflessione su presente e strumenti utili a sviluppare la capacità di lettura critica delle immagini, indispensabile in un'epoca caratterizzata dalla loro sovrabbondanza e pervasività.

Ogni attività si compone di una parte teorica, durante la quale gli studenti hanno modo di conoscere le opere e l'artista di riferimento, e un laboratorio educativo in cui i contenuti appresi vengono tradotti in un'esperienza pratica, finalizzata alla realizzazione di un lavoro (singolo o di gruppo), che rappresenta anche un'occasione ludica e di relazione interpersonale, secondo le metodologie del learning by doing, dell'active learning e dell'empowered peer education.

Tutte le **attività** possono essere realizzate sia in **presenza** presso CAMERA o in alternativa, presso la sede scolastica o in forma digitale inserendosi nel calendario della **Didattica a Distanza**. La visita e il laboratorio hanno la durata complessiva di **un'ora e mezza** e sono condotti da un educatore museale, che avrà cura di adattare di volta in volta l'attività alle esigenze della classe, alla fascia d'età e al numero degli studenti.

La proposta educativa di CAMERA è progettata in collaborazione con **Arteco**.

Scuole dell'Infanzia e Primarie

John Gutmann. *Class*, 1935. Gelatin silver print, 22,3 x 19,2 cm The Museum of Modern Art, New York. Thomas Walther Collection Digital Image © 2022 The Museum of Modern Art, New York/Scala, Firenze

Architetti di metropoli

Capolavori della fotografia moderna 1900-1940. La collezione Thomas Walther del Museum of Modern Art, New York

Le fotografie raccolte dal collezionista Thomas Walther, ora parte della collezione del prestigioso Museum of Modern Art di New York ed esposte in mostra a CAMERA, restituiscono il riflesso di una società in rapida trasformazione nella prima metà del secolo scorso.

Le nuove macchine fotografiche, più piccole e maneggevoli, cambiano il modo di riprendere la realtà e le tecniche d'avanguardia e contribuiscono a trasformare la fotografia rendendola spazio per la sperimentazione. Le immagini in mostra presentano inquadrature inconsuete e audaci, rispecchiando l'atmosfera sempre più vivace e febbrile delle metropoli in crescita, con i giganti architettonici dei grattacieli, delle fabbriche, dei tralicci per la corrente elettrica che ne diventano i veri protagonisti.

L'attività laboratoriale sarà volta alla costruzione di una metropoli immaginaria, giustapponendo, attraverso l'uso del collage, immagini provenienti da contesti differenti.

Prima fase

La visita in mostra prenderà avvio dall'osservazione di una selezione di fotografie di città e contesti urbani in espansione all'inizio del secolo scorso. Grattacieli, strade, ingressi delle metropolitane, passanti frettolosi saranno oggetto dell'analisi dei partecipanti.

Seconda fase

Osservando attentamente le immagini proposte ci si soffermerà sui punti di vista inconsueti usati dai fotografi grazie alle nuove macchine fotografiche portatili; così raccontata la città esprime tutta la sua vorticosa vitalità e i bambini saranno accompagnati alla scoperta multisensoriale delle metropoli fotografate.

Terza fase

Attraverso la tecnica del collage i bambini realizzeranno una loro personale città e unendo poi i lavori dei singoli, si creerà una metropoli collettiva, ancora più fitta e densa, che i partecipanti potranno abitare con storie e racconti.

Obiettivi educativi

Imparare a leggere le immagini fotografiche, saper guardare le immagini come tracce del passato, prendere consapevolezza del contesto urbano nel quale viviamo e riflettere sulla sua trasformazione, sviluppare capacità di immaginazione e di narrazione a partire dall'analisi dell'immagine fotografica.

Keywords

#città #metropoli #abitareglispazi #insieme #modernità #progresso #velocità #dinamismo #contesto #paesaggio

Luci, colori e trasparenze

Capolavori della fotografia moderna 1900-1940. La collezione Thomas Walther del Museum of Modern Art, New York

La visita alla mostra Capolavori della fotografia moderna 1900-1940. La collezione Thomas Walther del Museum of Modern Art, New York, un viaggio in esplorazione del linguaggio fotografico: oggetti che emergono dallo sfondo scuro come fantasmi, oniriche doppie esposizioni, immagini al confine tra il reale e il surreale.

La visita permetterà ai bambini di immergersi nel mondo della fotografia, a metà tra scienza e magia, per poi creare in laboratorio storie per immagini giocando con superfici trasparenti e colorate.

Prima fase

I bambini verranno introdotti al linguaggio fotografico attraverso una selezione significativa di immagini per comprendere che la fotografia può andare ben al di là della semplice registrazione oggettiva di una porzione di realtà.

Seconda fase

L'attenta osservazione delle immagini sarà l'occasione per i bambini per comprendere come attraverso la fotografia si possano raccontare delle storie.

Terza fase

In fase laboratoriale, ispirandosi alla tecnica fotografica della doppia esposizione, i bambini saranno invitati a disegnare su fogli trasparenti che, sovrapposti tra loro con combinazioni infinite e con l'utilizzo di filtri colorati, permetteranno di inventare storie sempre diverse.

Obiettivi educativi

Imparare ad osservare un'immagine fotografica; comprendere le potenzialità del linguaggio fotografico al di là delle documentazione della realtà; sviluppare la capacità immaginativa e narrativa a partire dall'immagine.

Keywords

#sperimentazione #trasparenze #doppiaesposizione #inquadratura #raccontarestorie #narrazione #disegno

Le città siamo noi

Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo

Nel vasto *Archivio Publifoto 1939-1981 di Intesa Sanpaolo*, che raccoglie le fotografie di una delle più importanti agenzie di fotogiornalismo italiane, sono conservate immagini fotografiche che mostrano scorci di città abitate: bambini che giocano per strada, passeggeri e guidatori di biciclette-taxi, fontane cittadine prese d'assalto durante i mesi estivi. L'osservazione di queste fotografie permetterà di ragionare sulla città non solo come organo inanimato di architetture, ma come teatro delle azioni di coloro che la abitano, costantemente in trasformazione grazie a ciò che vi succede. Si rifletterà inoltre sulle similitudini e le differenze con l'oggi.

Come le modalità di abitare la città si sono modificate col tempo? Quali vecchie abitudini sono andate perdute per essere sostituite da altre che riflettono meglio il modo di vivere contemporaneo?

In laboratorio si immagineranno scene, gestualità, comportamenti che rendano vive alcune vedute urbane deserte dando origine ad un racconto personale e collettivo insieme.

Prima fase

Gli studenti saranno accompagnati in un racconto virtuale per immagini tratte dall'Archivio Publifoto, che mostrerà loro la città come luogo vivo, continuamente trasformato dalle azioni di chi la vive.

Seconda fase

Come se fossero a bordo di una macchina del tempo, l'osservazione di una selezione di fotografie tratte da serie di periodi storici diversi permetterà ai bambini di scoprire com'era vissuta e abitata la città nel passato, ragionando su differenze ed elementi comuni rispetto agli attuali contesti urbani.

Terza fase

In fase laboratoriale i bambini saranno chiamati ad abitare spazi urbani deserti disegnando, all'interno di fotografie di città, personaggi in azione.

Obiettivi educativi

Educare ad una prima lettura consapevole delle immagini fotografiche e dei diversi elementi che le compongono; far capire come un'immagine fotografica possa avere un valore di documento utile a raccontare costumi e abitudini del passato mettendoli in relazione con l'oggi; riflettere sul concetto di città e sulla sua trasformazione nel tempo; stimolare la capacità immaginativa narrativa a partire da ciò che vediamo.

Keywords

#archivio #documento #città #trasformazione #abitare #cittadinanza #architettura #viverelacittà

Scuole Secondarie di primo e secondo grado

© Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo. Ripresa dello schermo televisivo che trasmette la storica diretta dello sbarco sulla luna, durata 28 ore, e condotta dallo studio 3 della RAI di via Teulada a Roma. Nell'immagine i giornalisti Tito Stagno e Andrea Barbato.

Echi globali

Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo

L'Archivio Publifoto 1939-1981 di Intesa Sanpaolo, contiene al suo interno non solo immagini che raccontano la storia italiana, ma anche fotografie che documentano eventi e fenomeni che hanno interessato l'estero. Immagini di avvenimenti di risonanza mondiale, di fenomeni di massa e di fatti avvenuti fuori dai confini nazionali saranno il pretesto per ragionare sulla natura e sullo scopo delle agenzie fotografiche, non solo in qualità di produttori di immagini, ma anche acquirenti e mediatori per i giornali nazionali, e rimandare al tipo di copertura che i giornali del passato avevano sul territorio.

Il laboratorio offrirà l'occasione, attraverso un brainstorming condiviso, di dialogare sul significato di "evento di interesse globale" e su come, oggi, questi fatti vengano diffusi e raccontati, in un mondo nel quale chiunque, potenzialmente, ha gli strumenti digitali per rendere virale, e quindi globale, qualsiasi avvenimento.

La classe divisa in gruppi di studenti affronterà la progettazione di un evento internazionale, ragionando sul medium e sul messaggio da veicolare.

Prima fase

Introduzione all'Archivio Publifoto e alla sua storia e lettura di una serie di fotografie, tratte dalla sezione relativa all'estero, dedicate ad eventi e notizie diffusi a livello mondiale.

Seconda fase

Le immagini proposte verranno analizzate insieme agli studenti dal punto di vista formale e contenutistico, al fine di ragionare sulle motivazioni che rendono un evento globale, sui canali di comunicazione e sulle modalità di diffusione delle notizie relative, oltre che sul tipo di racconto che ne emerge.

Terza fase

A seguito di un brainstorming collettivo, divisi in gruppi e guidati da una traccia, gli studenti progetteranno un evento potenzialmente globale legato alla contemporaneità, andandone ad identificare la natura, la modalità di comunicazione e i canali di trasmissione. L'argomentazione sarà indirizzata ad individuare punti di contatto e differenze tra la diffusione attuale delle notizie e quella del passato, oltre a comprendere l'enorme potere della trasmissione digitale, e l'impatto pericoloso che può avere quando ci si sposta nell'ambito delle fake news.

Obiettivi educativi

Imparare ad osservare, descrivere ed interpretare le immagini fotografiche, relazionandosi con diverse tecniche e linguaggi fotografici; stimolare la lettura critica delle fotografie al fine di orientarsi nel contesto della comunicazione contemporanea; scoprire la natura, e il "funzionamento" delle Agenzie fotografiche; ragionare sulla diffusione delle notizie e riflettere sul valore e il significato di essere giornalisti nel mondo iper-connesso di oggi; ragionare sul concetto di globalizzazione in relazione alla diffusione di eventi e fenomeni di massa.

Keywords

#notizie #globalizzazione #estero #coperturamediatica #altro #fenomenidimassa

Immagini in viaggio

Capolavori della fotografia moderna 1900-1940. La collezione Thomas Walther del Museum of Modern Art, New York

La circolazione dinamica di fotografi, idee e immagini durante il corso del XX secolo tra Europa, Unione Sovietica e Stati Uniti porta ad un fervore creativo che non ha eguali nella storia della fotografia. Le immagini fotografiche si diffondono velocemente oltre i confini geografici dei singoli paesi attraverso la loro pubblicazione su giornali, riviste e volumi e la loro presentazione in mostre sulle due coste dell'Oceano Atlantico.

L'osservazione accurata di una selezione di opere della Collezione Walther permetterà ai ragazzi, di ragionare sulle influenze che hanno portato alla diffusione di linguaggi artistici analoghi in Europa e in Usa.

In fase laboratoriale gli studenti, riflettendo insieme, saranno invitati a stabilire connessioni tra fotografie storiche e immagini contemporanee legate alla loro quotidianità.

Prima fase

La visita alla mostra permetterà agli studenti di approcciare la fotografia storica d'Avanguardia che nasce e si sviluppa tra Europa e Stati Uniti nella prima metà del secolo scorso.

Seconda fase

Partendo dall'osservazione delle immagini fotografiche e considerando la somiglianza di stili, le tecniche, i soggetti e le tematiche si proverà a ragionare insieme sulla circolazione delle fotografie grazie a mostre, libri e riviste, veri e propri veicoli di comunicazione e di influenze.

Terza fase

Continuando le considerazioni affrontate in mostra, attraverso un domino di immagini saranno gli stessi studenti ad individuare le connessioni tra fotografie selezionate e immagini contemporanee della loro quotidianità, motivandone la scelta e dando avvio ad una riflessione collettiva. La riflessione si muoverà verso l'inevitabile influenza che le immagini contemporanee hanno sul nostro modo di guardare e sulla produzione di nuove immagini.

Obiettivi educativi

Imparare ad osservare, descrivere e leggere criticamente le immagini fotografiche; riflettere sull'importanza della circolazione dinamica di fotografi e idee; stimolare la lettura critica delle immagini fotografiche attraverso comparazioni e confronti; prendere consapevolezza della fotografia come specchio e lente della società coeva; comprendere la potenzialità di riviste, libri e mostre come canali preferenziali di diffusione mettendoli a paragone con gli attuali mezzi di comunicazione; confrontarsi con la velocità di circolazione delle immagini oggi e quanto questo rispecchia la circolazione di contenuti o capacità critica di lettura.

Keywords: #influenze #circolazionediidee #dialoghi #mondodigitale #social #connessione

Cianotipia: dalla luce alle immagini

Capolavori della fotografia moderna 1900-1940. La collezione Thomas Walther del Museum of Modern Art, New York

La collezione di fotografie provenienti dal Museum of Modern Art di New York mostra un'interessante varietà non solo di stili, di linguaggi e di soggetti, ma anche di tecniche fotografiche: dal fotocollage alla solarizzazione, dal rayogramma alla doppia esposizione, gli artisti mostrano l'interesse ad esplorare ogni possibilità estetica del mezzo fotografico. In laboratorio si sperimenterà la cianotipia, una delle prime tecniche fotografiche. La pratica aiuterà gli studenti ad approfondire la genesi di un'immagine fotografica analogica, dalla sostanza fotosensibile all'esposizione, indagandone l'utilizzo sperimentale da parte di alcuni artisti.

Prima fase

In questa fase iniziale i ragazzi verranno introdotti, attraverso la pratica, alla tecnica fotografica della cianotipia, selezionando e componendo il soggetto, per poi sperimentare l'uso dei sali fotosensibili e l'esposizione alla luce.

Seconda fase

Nel tempo di esposizione delle immagini, gli studenti avranno modo di osservare in mostra una selezione di fotografie appartenenti alle più importanti avanguardie artistiche che nascono e si diffondono nei primi quarant'anni del Novecento. Accompagnati a soffermarsi in particolar modo sui linguaggi, sugli stili e sui "movimenti" a cui i fotografi esposti fanno riferimento, gli studenti saranno invitati a ragionare sul legame che intercorre tra la tecnica utilizzata e il messaggio di cui la fotografia si fa portavoce.

Terza fase

Trascorso il tempo di esposizione e terminato il processo della cianotipia, gli studenti avranno ottenuto un'immagine fotografica realizzata senza l'utilizzo di una macchina fotografica.

Obiettivi educativi

limparare a leggere le immagini fotografiche dal punto di vista formale; stimolare il confronto tra diverse fotografie e approfondire la loro appartenenza stilistica; comprendere la varietà di sperimentazioni del mezzo fotografico e la sua potenzialità narrativa, contenutistica e simbolica, andando al di là della rappresentazione oggettiva della realtà; conoscere le basi del processo tecnico che porta all'immagine fotografica.

Keywords

#avanguardie #sperimentazione #tecnicafotografica #cianotipia #sviluppo

Informazioni pratiche

Tutte le attività durano circa un'ora e trenta minuti e possono essere realizzate **in presenza** presso CAMERA, presso la **sede scolastica**, in forma **digitale** in DAD o DDI (la modalità a distanza non è possibile per le scuole dell'Infanzia).

Come prenotare le attività educative

Le attività possono essere realizzate nei giorni di aperura del Centro verificando le disponibilità con il Dipartimento Educazione di CAMERA all'email <u>didattica@camera.to</u> o al numero 011/0881151. Una volta concordata la data e l'ora dell'attività è necessario compilare e inviare il Modulo di prenotazione, scaricabile dal sito, all'indirizzo email <u>didattica@camera.to</u>, con <u>almeno una settimana di anticipo</u> rispetto alla data dell'attività.

Gratuità

Le <u>attività educative</u> per le Scuole sono gratuite fino a esaurimento dei posti disponibili.

A esaurimento delle gratuità l'accesso alle attività avrà i seguenti costi:

Biglietto di ingresso + introduzione alla mostra + laboratorio (durata 90 minuti circa)

- Gruppi classe fino a 15 studenti: 90€
- Gruppi classe da 16 a 25 studenti: 110€

Visite guidate

Biglietto di ingresso + Visita guidata alla mostra (durata 60 minuti circa)

- -Gruppi classe fino a 15 studenti: 70€
- Gruppi classe da 16 a 25 studenti: 90€

L'accesso alle attività educative è gratuito grazie al supporto di Intesa Sanpaolo nell'ambito di Progetto Cultura il programma triennale delle iniziative culturali della Banca

La proposta educativa è progettata in collaborazione con <u>Arteco</u>.

Importante

In base al Decreto-Legge 23 luglio 2021 n. 105, a partire dal 6 agosto 2021 l'ingresso a musei, mostre, istituti e luoghi della cultura italiani è consentito esclusivamente a chi è in possesso di Certificazione verde Covid-19, la cui validità viene verificata dal personale. Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni.