

Direzione Didattica Statale 1° Circolo
DOMODOSSOLA - (VB)
29 Marzo 2025

ARTE (CREATIVITA' E PENSIERO DIVERGENTE

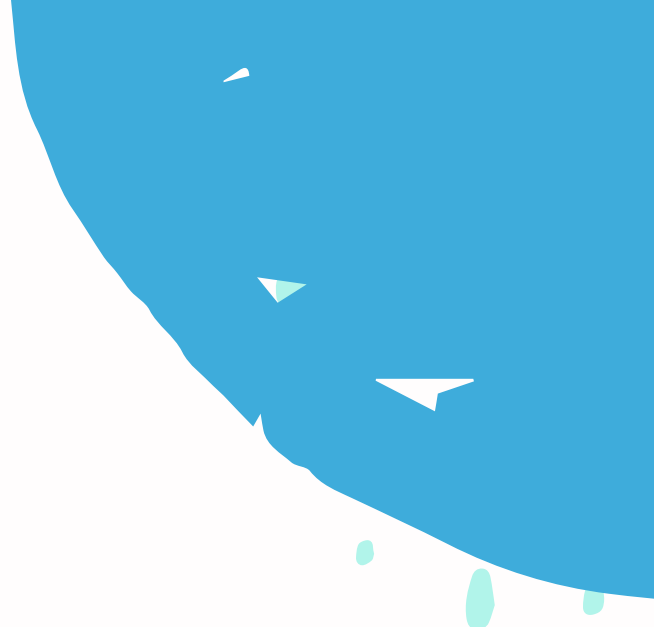
A cura di
Camilla Cardente

che cos'è l' ARTE ?

BRAINSTORMING

STUPORE
LIBERAZIONE
PROCESSO
COLORE
AZIONE
MOVIMENTO
METTERSI IN GIOCO
FANTASIA
FATICA
INCLUSIONE
EVOLUZIONE
MATERIA
UTILIZZO DI DIVERSI LINGUAGGI
FORMA
PIACERE
CORPOREITA'
RESTITUZIONE
ISTINTO
DIVERTIMENTO
BELLEZZA
GIOCO
LIBERTA'
SENTIMENTO
PENSIERO
CURA
CREAZIONE
FARE
ESPRESSIONE
FLUSSO
EMOZIONE
BISOGNO
PUNTI DI VISTA
TRASFORMAZIONE
ORIZZONTE AMPIO
PASSIONE
SPERIMENTAZIONE
CONDIVISIONE
COMPLESSITA'
ESSENZA
ARMONIA
SPIRITUALITA'
COMUNICAZIONE
TERAPIA
INCONTRO

ARTE

dal lat. "*ars*" = greco "*téchne*"

Indicava anzitutto l'abilità acquisita con lo studio o la pratica, in opposizione a ciò che è naturale: secondo questa visione è *ars* qualunque attività che richiede applicazione e studio. Chi praticava un'*ars*, artista o artigiano che fosse, era chiamato artifex.

"In senso lato, ogni capacità di agire o di produrre, basata su un particolare complesso di regole e di esperienze conoscitive e tecniche. (...) " L'insieme delle regole e dei procedimenti per svolgere un'attività umana in vista di determinati risultati."

VOCABOLARIO TRECCANI

"Qualsiasi forma di attività dell'uomo come riprova o esaltazione del suo talento inventivo e della sua capacità espressiva."

OXFORD LANGUAGES

arte pr. artz; fr. art; sp. e port. arte: dal lat. AR-TEM (che cfr. col sscr. RTÍ = ARTÍ *maniera*) dalla rad. ariana AR, che in sscr-zendo ha il senso principale di *andare, mettere in moto, muoversi verso q. c.*, onde poi ne viene l'altro di *aderire, attaccare, adattare*, che è spiccatissimo nel greco idioma. — Sscr. RNOTI = ARNOTI *muovere*,

ART...E'

Apprendimento
Relazione
Trasformazione
Espressione

Apprendimento

L'arte è un'attività manuale: implica toccare, modellare, sentire, mescolare, incollare, disegnare, impastare...etc...tutte queste sono esperienze psicomotorie, hanno cioè carattere sensoriale in quanto chiamiamo tutti i sensi

il CORPO e' il primario
strumento di conoscenza di Se' e del Mondo

ESPERIENZA DIRETTA CON LE COSE

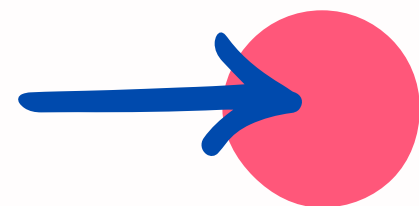
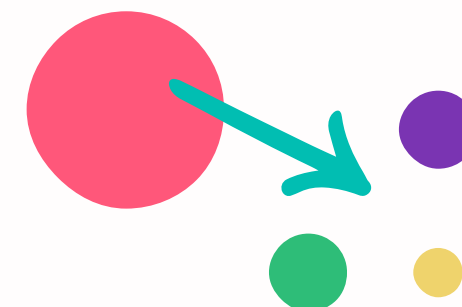
"L'arte permette di fare corpo a corpo con la sostanza del Mondo."

Relazione

MATERIA/OGGETTO

MONDO ESTERNO

MONDO INTERNO

Trasformazione

TRASFORMATIVITA'

un tal “fare” che, mentre fa, inventa il “modo di fare”»
(Pareyson L., *“Estetica. Teoria della formatività”*, 2002)

AUTOEFFICACIA

costruisce l'autostima,
rinforzando
la **fiducia**
e l'**autonomia**

*L'attività creativa ... rende l'uomo un essere rivolto al futuro,
capace di dar forma a quest'ultimo e di mutare il proprio presente.*

VYGOTSKY

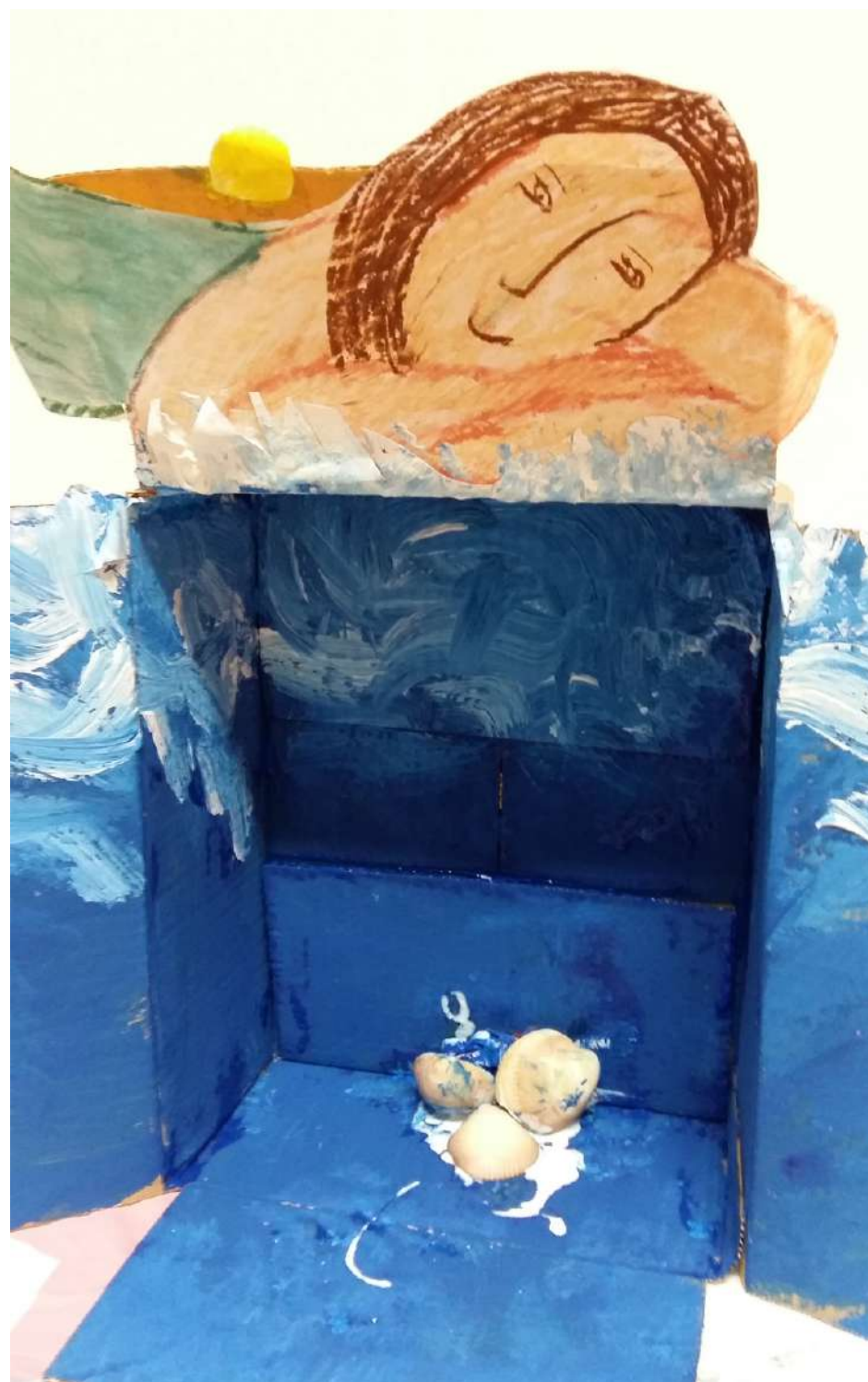
Espressione

ESPRIMERE = *lat. exprimere* (spremere, modellare, rappresentare), der. di prèmere con prefisso ex- 'fuori'.
"manifestare, far conoscere, esternare; significare"

"L'atto di creare in sé è catartico, fornisce uno spazio sicuro per l'espressione di ciò che è inaccettabile e non detto."

EDITH KRAMER

“Il processo creativo permette di
esprimere e trasformare
qualcosa che giace “dentro di Sè”,
per renderla condivisibile con altri,
attraverso la sua messa in forma
e la conseguente immissione nel mondo esterno.”

M. D. Cagnoletta

COMUNICARE *bisogno essenziale !*

La necessità di comunicare utilizzando mezzi non verbali è antica quanto l'uomo. Sin dalla preistoria l'essere umano ha avvertito il bisogno di rendere manifesto il proprio mondo esteriore ed interiore ricorrendo a varie forme di espressione artistica, tra cui pittura e scultura.

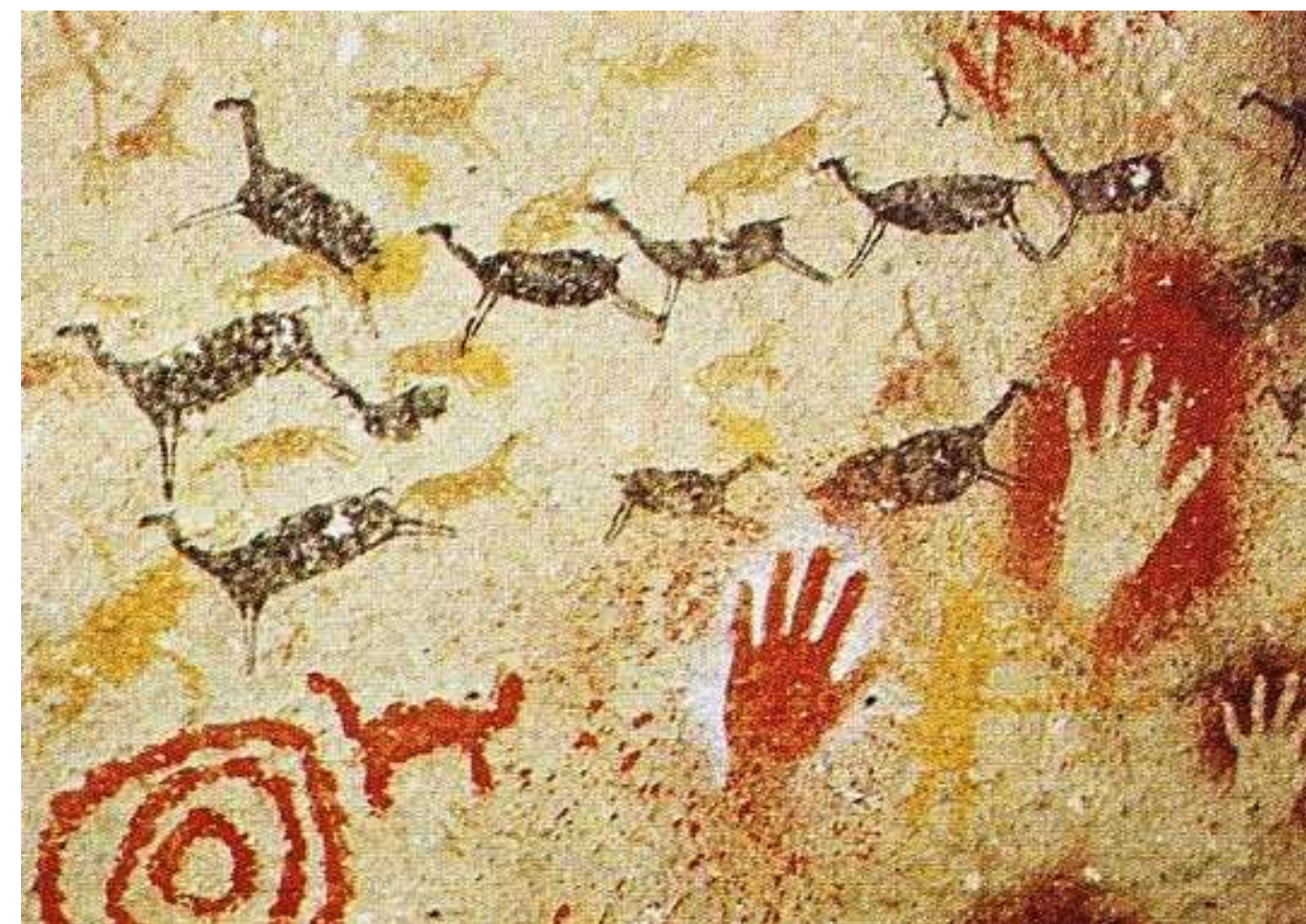
“L'impulso artistico è un bisogno umano fondamentale, un tratto della nostra specie altrettanto naturale quanto il linguaggio, l'interazione sociale, la sessualità e l'aggressività.”

C. MALCHIODI

ARTE nella Preistoria

Grotta di Altamira - Spagna

CORRISPONDENZE

Drombeg stones - Irlanda

Tanti bastoncini - argilla e legno

Cueva de las manos - Argentina

Impronte di mani - tempere

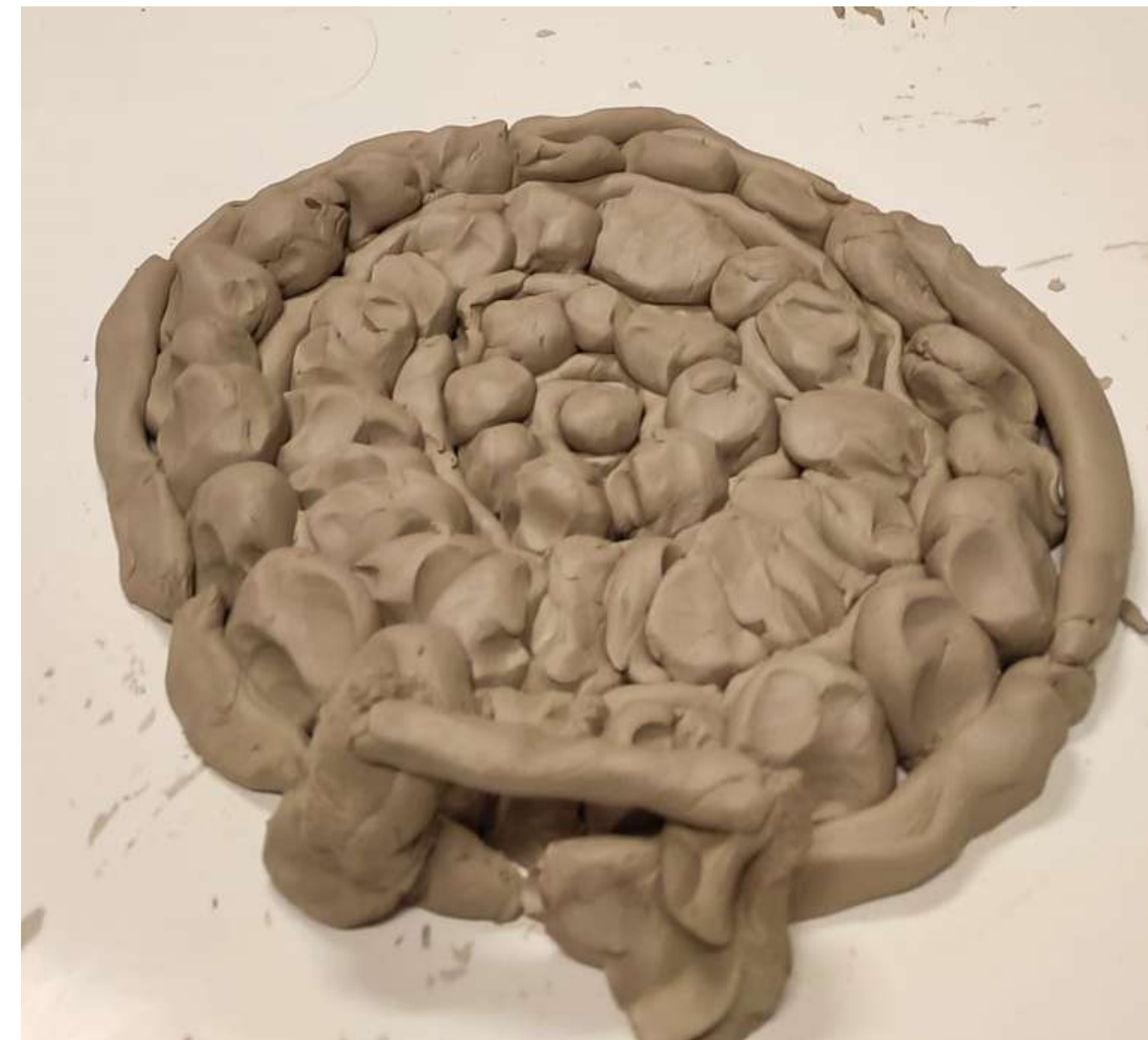
I tre menhir di Pieve - Corsica

"I tre birilli "- argilla

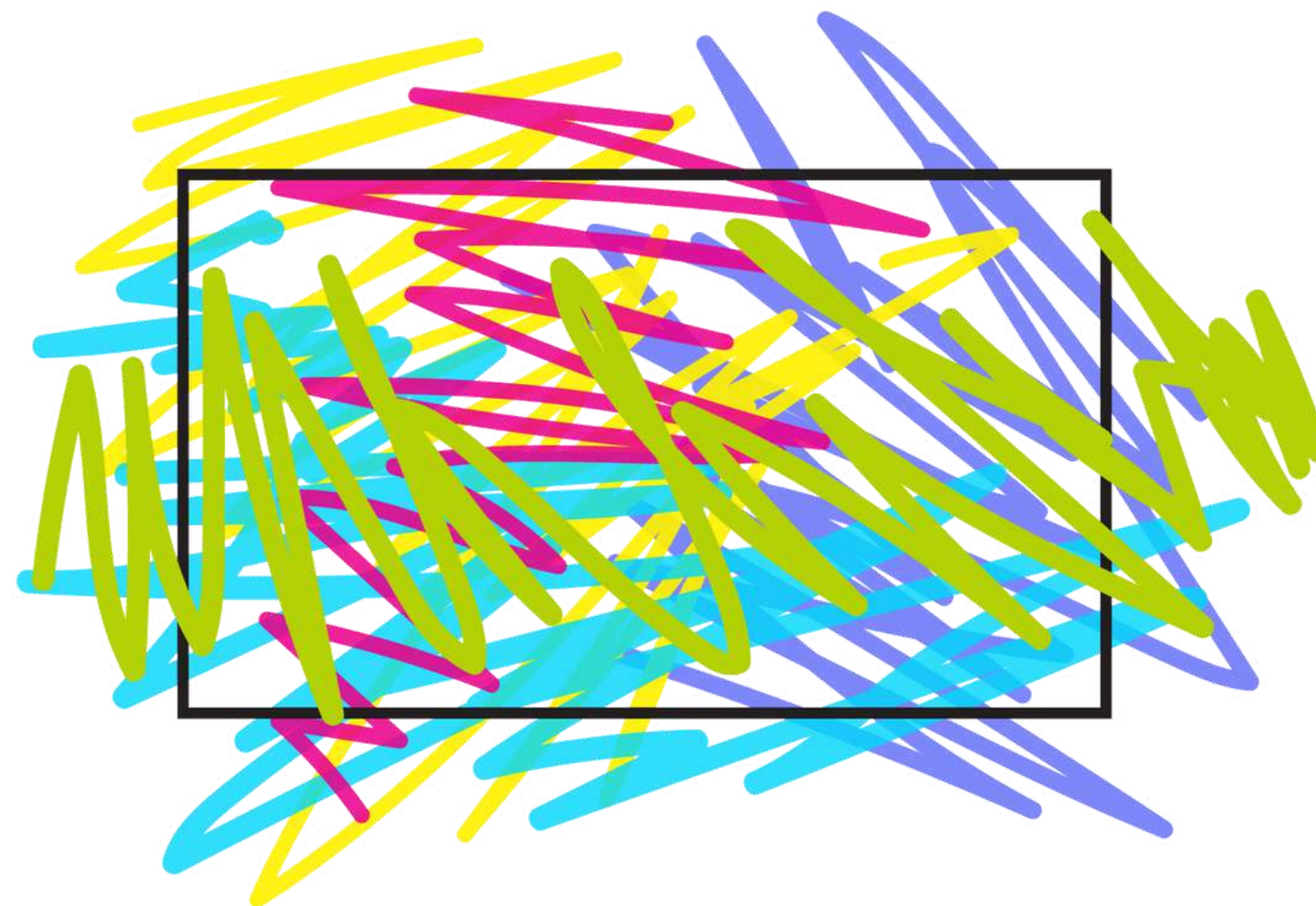

Pranu Mutteddu - Sardegna

"Il labirinto" - argilla

COS'È LA CREATIVITÀ?

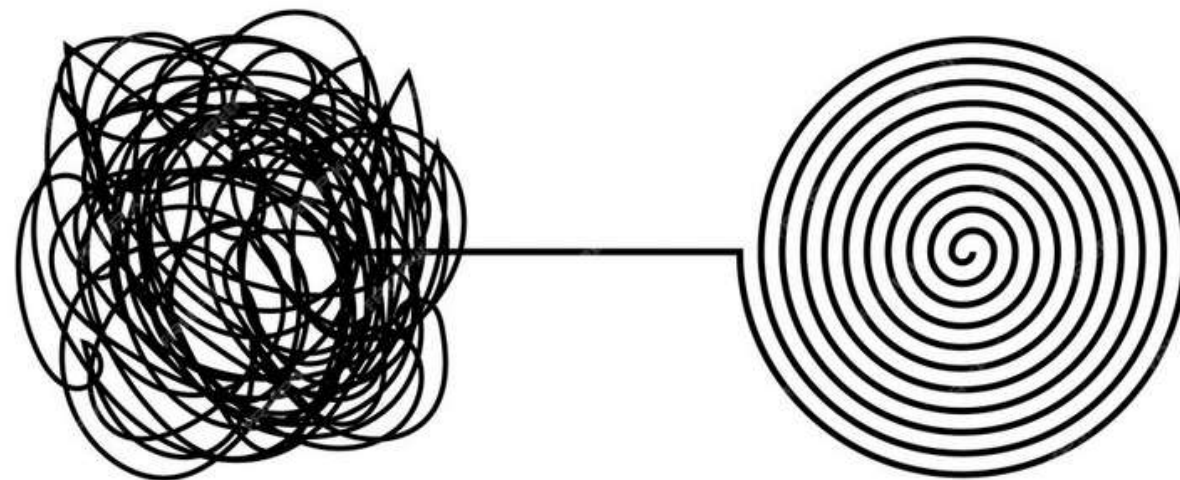
“LA CREATIVITA’ SFIDA UNA DEFINIZIONE PRECISA”

E. Paul Torrance

(CREATIVITA' = der. latino "creare"

CREARE si sviluppa dall'antica radice sanscrita KAR,
In sanscrito, KAR-TR è colui che fa (dal niente), il **Creatore**.

In greco *kraino* --> creo, produco, compio,
(*kreion*, colui che crea - *Kronos*, divinità greca, il tempo, padre di Zeus)

False credenze sulla CREATIVITA'

- LA CREATIVITA' come DONO o TALENTO INNATO
- CREATIVITA' = FOLLIA (ILLOGICA, IRRAZIONALE)
- LA CREATIVITA' E' ESCLUSIVA DEGLI ARTISTI
- LA CREATIVITA' RISIEDA NELL'EMISFERO DESTRO
- LA CREATIVITA' NON SI PUO' IMPARARE

JOHN DEWEY

“la creatività è educabile”

Importante contesti formativi che promuovono la

DIVERGENZA

La creatività si esprime al massimo in situazioni non standardizzate e univoche, in quanto stimolano
il pensiero divergente e laterale.

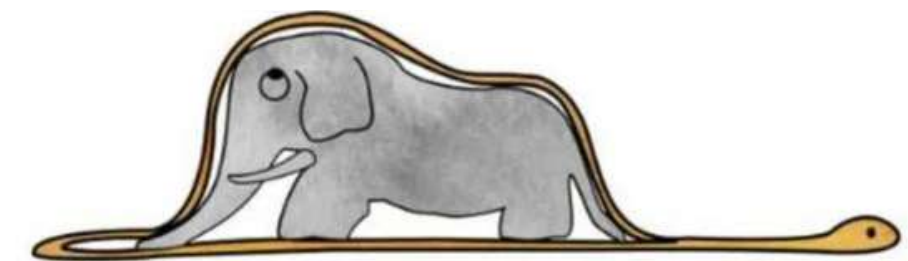
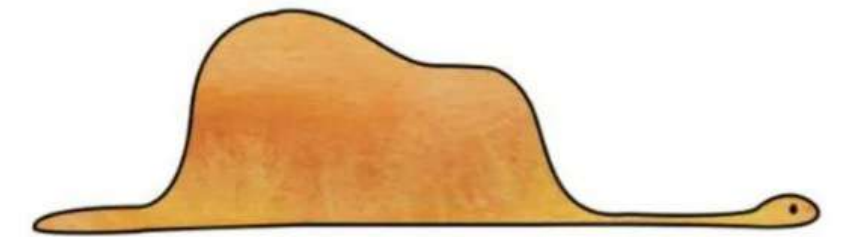

Un tempo lontano, quando avevo sei anni, in un libro sulle foreste primordiali (...) vidi un magnifico disegno. Rappresentava un serpente boa nell'atto di inghiottire un animale. (...) Meditai a lungo sulle avventure della giungla. E a mia volta riuscii a tracciare il mio primo disegno.

Il mio disegno numero uno.(...) Mostrai il mio lavoro alle persone grandi, domandando se il disegno li spaventava. Ma mi risposero: "Spaventare? Perché mai uno dovrebbe essere spaventato da un cappello?"

Il mio disegno non era il disegno di un cappello. Era il disegno di un boa che digeriva un elefante.

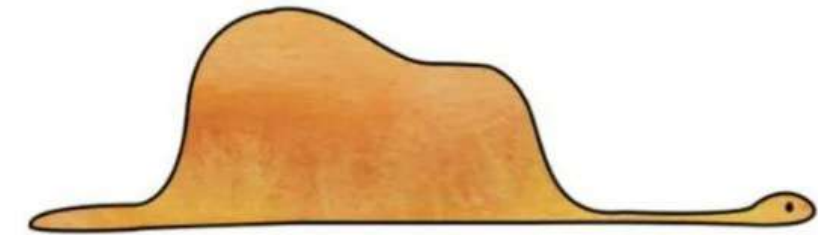
(Antoine de Saint-Exupéry, Il piccolo principe)

J. PAUL GUILFORD

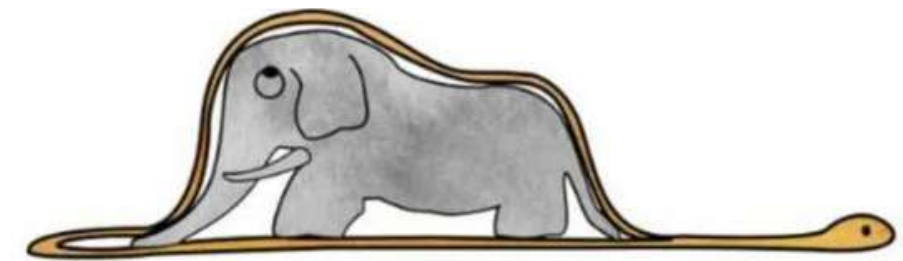
PENSIERO CONVERGENTE

pensiero condizionato, logico-cognitivo, caratterizzato da linearità, consequenzialità, schemi prestabiliti. Unica risposta a un problema

PENSIERO DIVERGENTE

pensiero "incondizionato" che genera diverse soluzioni possibili ad un problema. Sostanzia il processo creativo.

FLUIDITA' e FLESSIBILITA'

GIOCHIAMO?

il pensiero divergente in azione!

*"È nel giocare e soltanto mentre gioca
che l'individuo (...) è in grado
di essere creativo
e di fare uso dell'intera personalità..."*

*...e' solo nell'essere creativo
che l'individuo scopre il sé."*

D. Winnicott

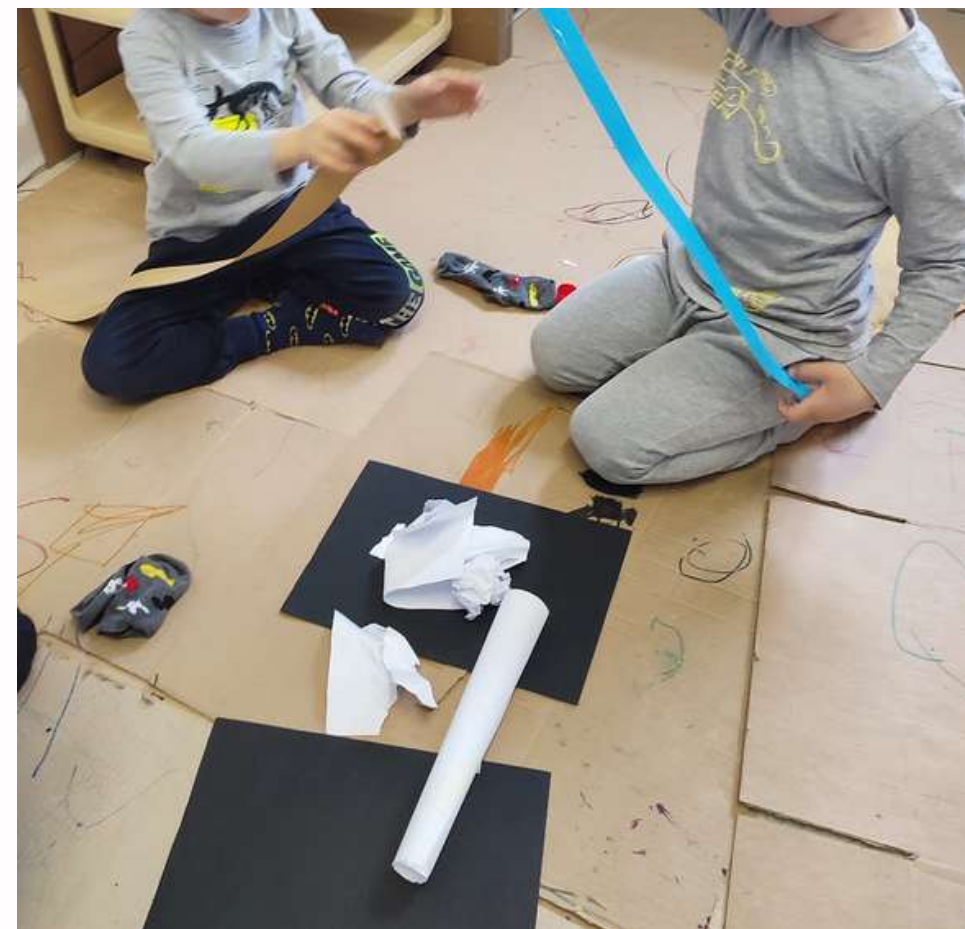

GIOCARE E' UNA COSA SERIA!

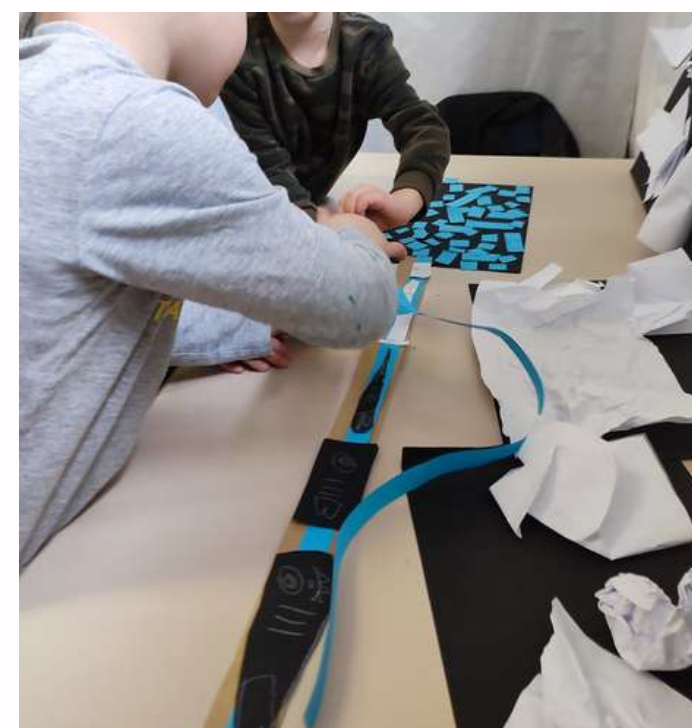
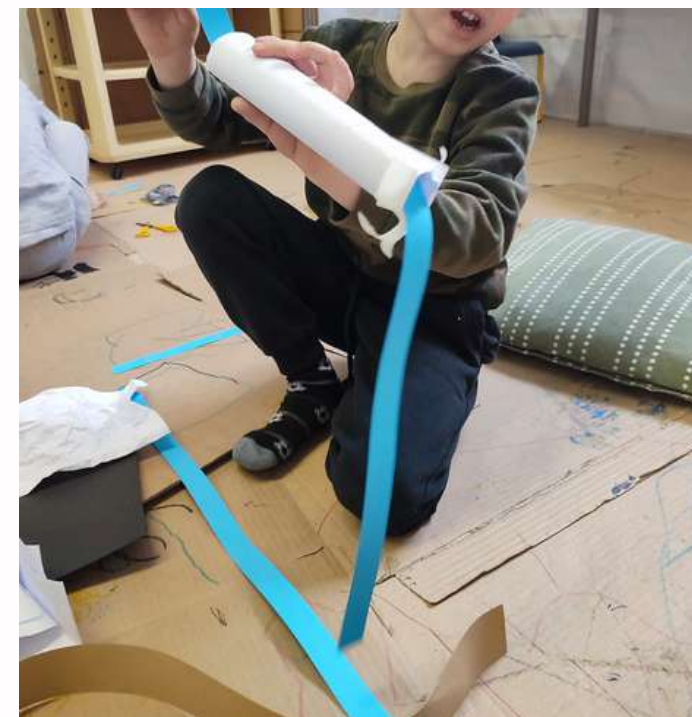
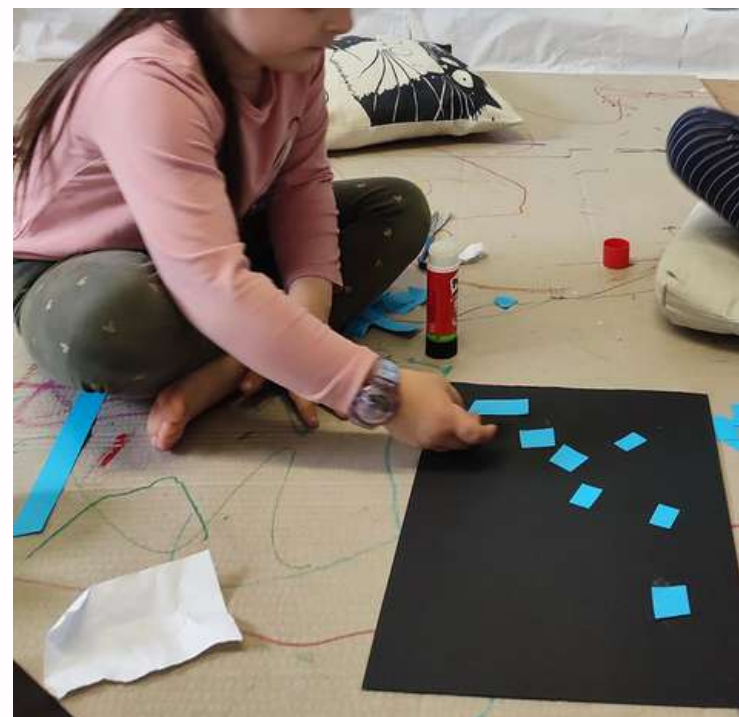
MUNARI

Possiamo farlo insieme?

AUTONOMIA, RELAZIONE, DIALOGO

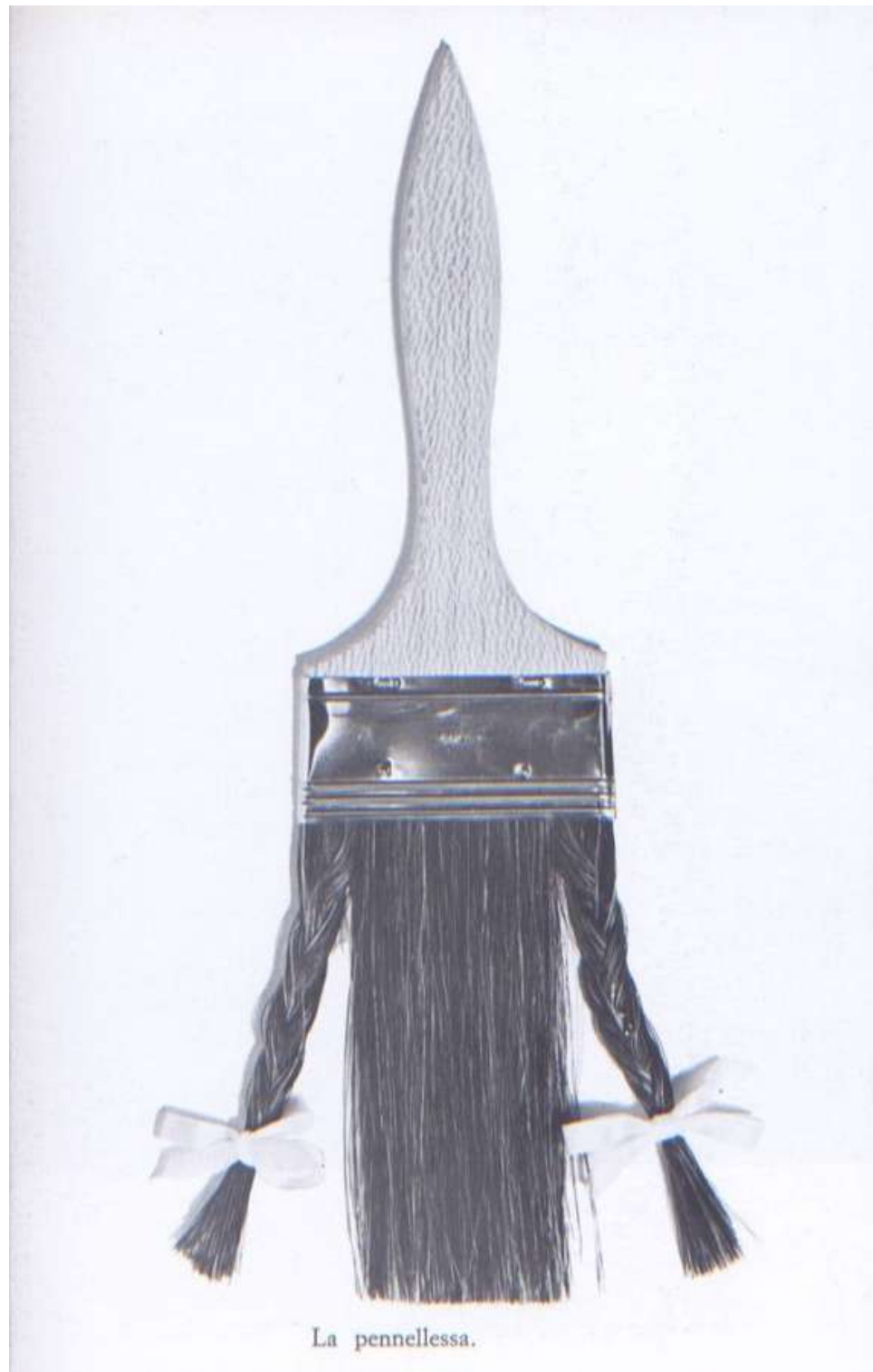

*"Un fiumiciattolo con dentro dei
pesci. Un pesce spada, un pesce
lunare e uno squalo che vanno verso
il lago di acqua. Però c'è la canna da
pesca che vuole pescarli.
Sullo sfondo c'è la natura, il sole,
una nuvola, un elefante
tanti alberi e delle case."*

*INSTALLAZIONE DI CARTA
Gruppo di bambini di 5 anni*

"ogni cosa può essere vista anche in altri modi"

Munari 1977

“L'allargamento della conoscenza, e la memorizzazione dei dati va fatta, naturalmente, all'età infantile, **attraverso il gioco**. (..) Dipende dagli educatori se questa persona sarà poi una persona creativa o se sarà un semplice esecutore di codici. Dipende da questi primissimi anni, dall'esperienza e dalla memorizzazione dei dati, se l'individuo sarà libero o condizionato.

Gli adulti dovrebbero rendersi conto di questa grandissima responsabilità dalla quale dipende il futuro della società umana.”

B. Munari - Fantasia 1977

Utilizzo di MATERIALI DESTRUZZURATI

Possiamo suddividere i materiali “destrutturati” in diverse categorie:

- **MATERIALI NATURALI** ovvero tutti quei materiali che sono presenti in natura e che possiamo raccogliere durante una passeggiata es: sassi, foglie, pigne, legni, corteccia, terra, semi, etc.
- **MATERIALI ALIMENTARI** come: farina bianca, sale, maizena, bicarbonato, pasta, riso, lenticchie, ceci, erbe aromatiche e spezie come la curcuma, la cannella, etc..
- **MATERIALI DI SCARTO** aziendale o recupero. Sono materiali che hanno raggiunto il termine del loro ciclo di vita rispetto alla loro funzione originaria. (es contenitore uova, cilindro interno dei rotoli di carta assorbente, tappi, materiali da imballaggio come pluriball, cartone, polistirolo espanso, etc.).
- **MATERIALI SARTORIALI** bottoni, stoffe, lana, passamaneria cordoni, fiocchi, nappe, fil , etc.

I materiali destrutturati e non convenzionali:

- Ampia scelta e adattabilità
- Economici e facilmente reperibili
- Stimolano la sensorialità
- Sostengono la naturale spontaneità e curiosità

*Amplificano la CREATIVITA'
perché non vincolano a una tecnica!*

“Non sono orientati a un utilizzo univoco e predefinito ma prevedono una possibilità di azioni flessibili, composite e creative. Suggestiscono, favoriscono o impediscono pensieri e azioni; invitano a utilizzi personali, permettendo a tutti coloro che li adoperano di trovare una risposta a bisogni specifici e differenti relativi all'età, agli interessi, alle competenze.” M. Guerra

A caccia di materiali....

" Quando i bambini fanno esperienza diretta di gioco e apprendimento in contesti di natura, questo contribuisce positivamente al loro sviluppo cognitivo, fisico, sociale ed emotivo. Quando la natura fa parte della loro vita quotidiana, i bambini tendono a essere più felici, più sani, più intelligenti, più collaborativi e più premurosi. "

(cit. Cheryl Charles da "Materie Intelligenti" di M. Guerra)

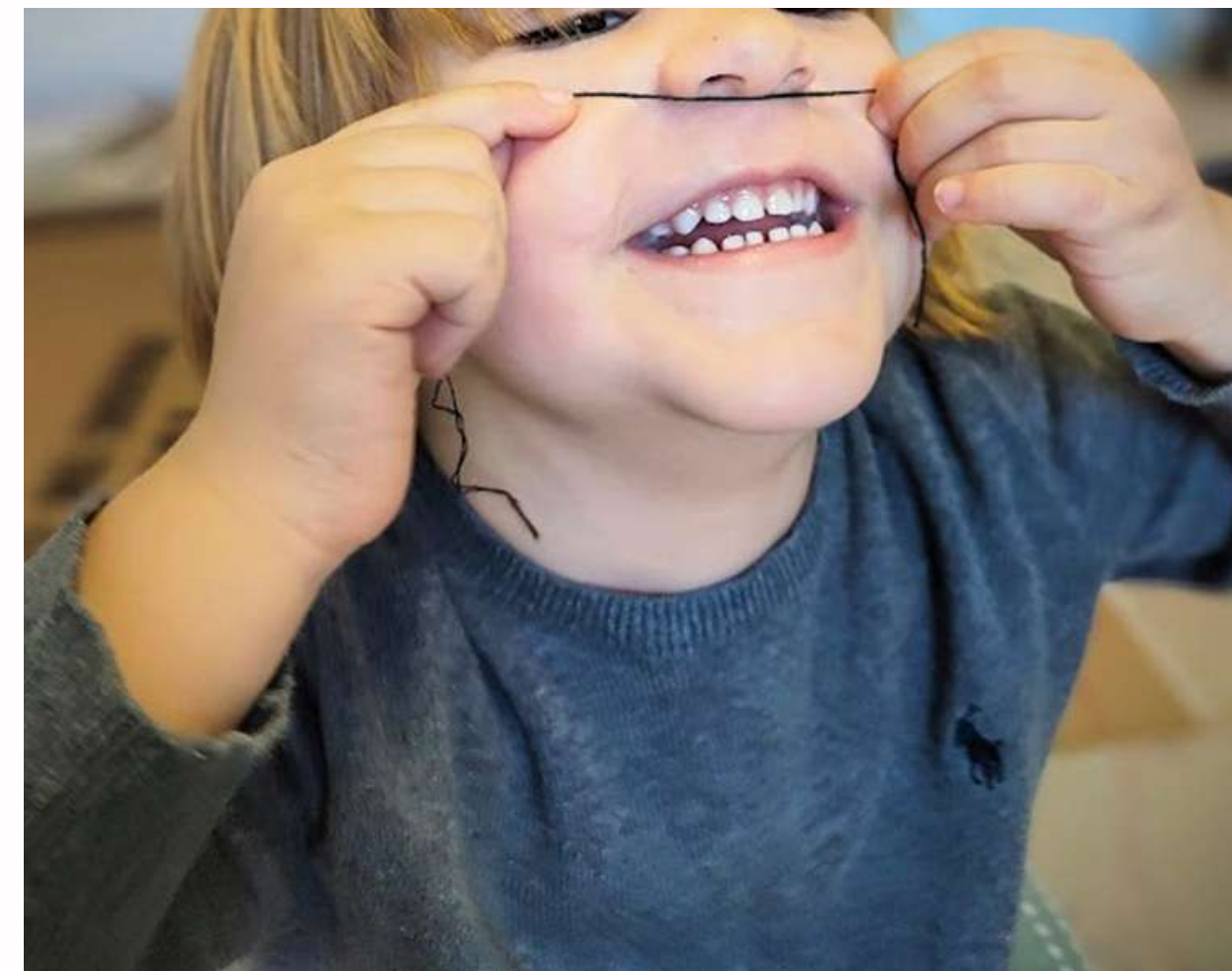

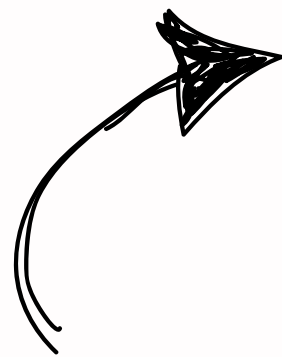

il FILO

*"La linea geometrica è un'entità invisibile.
E' la traccia del punto in movimento. (...)
Qui si compie il salto dallo statico al dinamico."
Kandinsky*

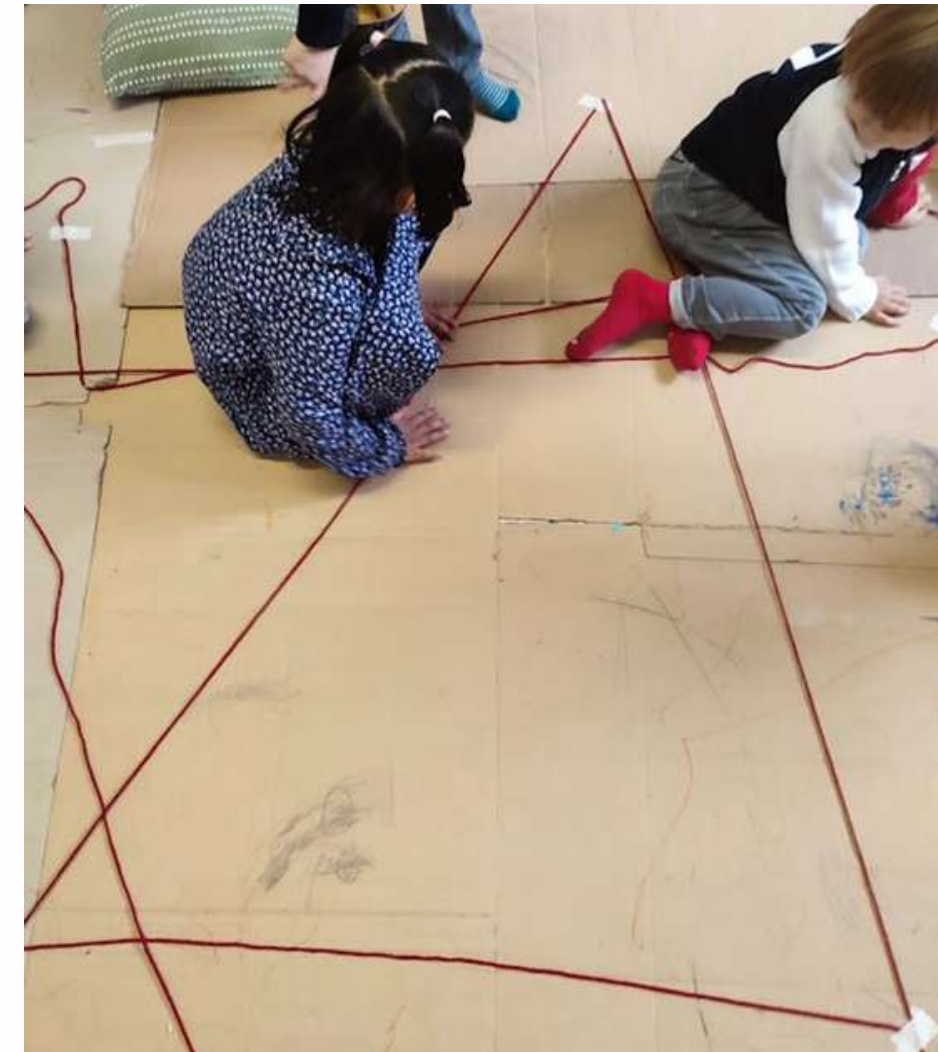

I bambini seguendo il filo della loro fantasia hanno trovato tante immagini nascoste nel filo rosso:
una montagna, un fiume, una casa, un pesce, un castello, un dinosauro, una lumaca...

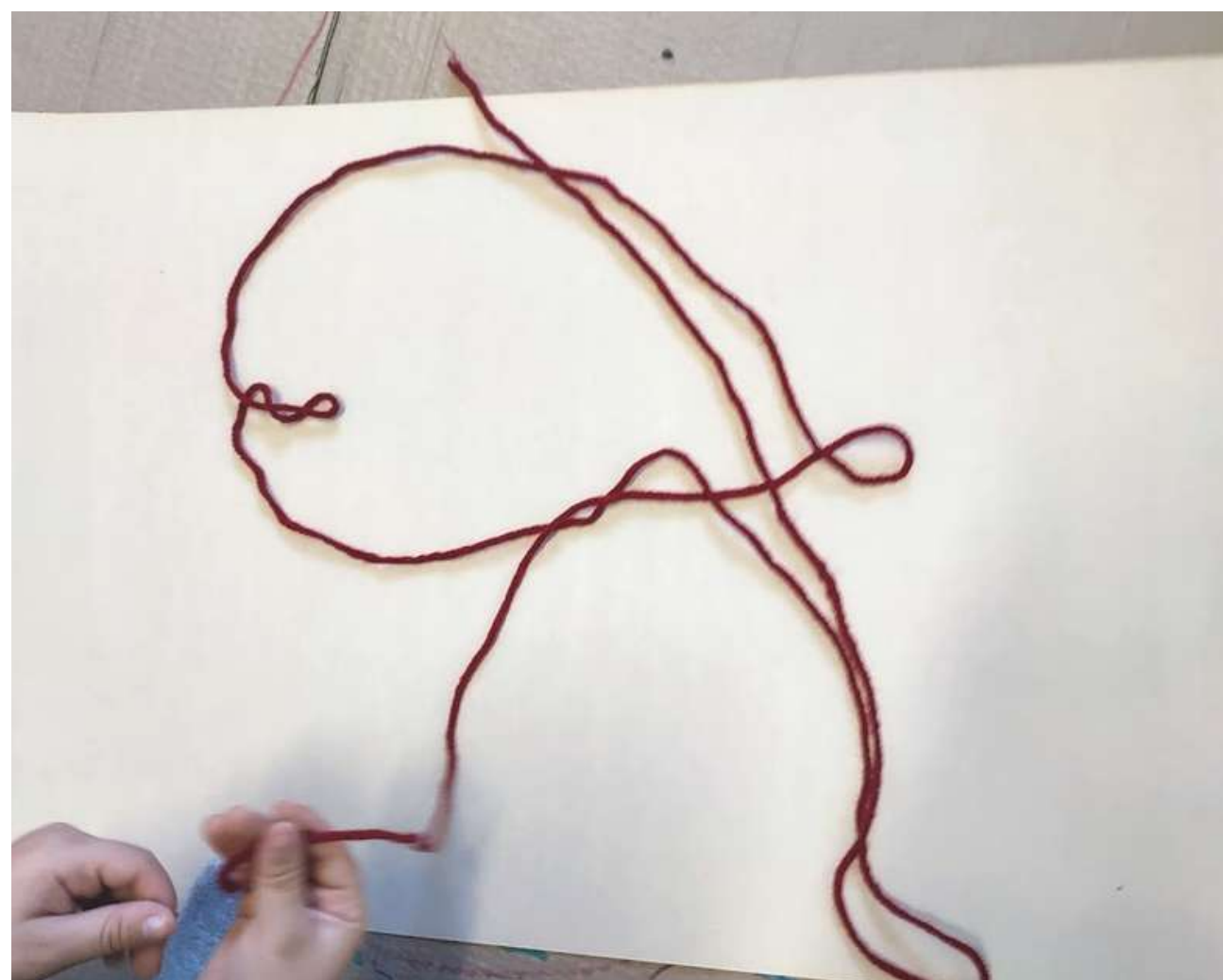

Una strada lunga lunga....

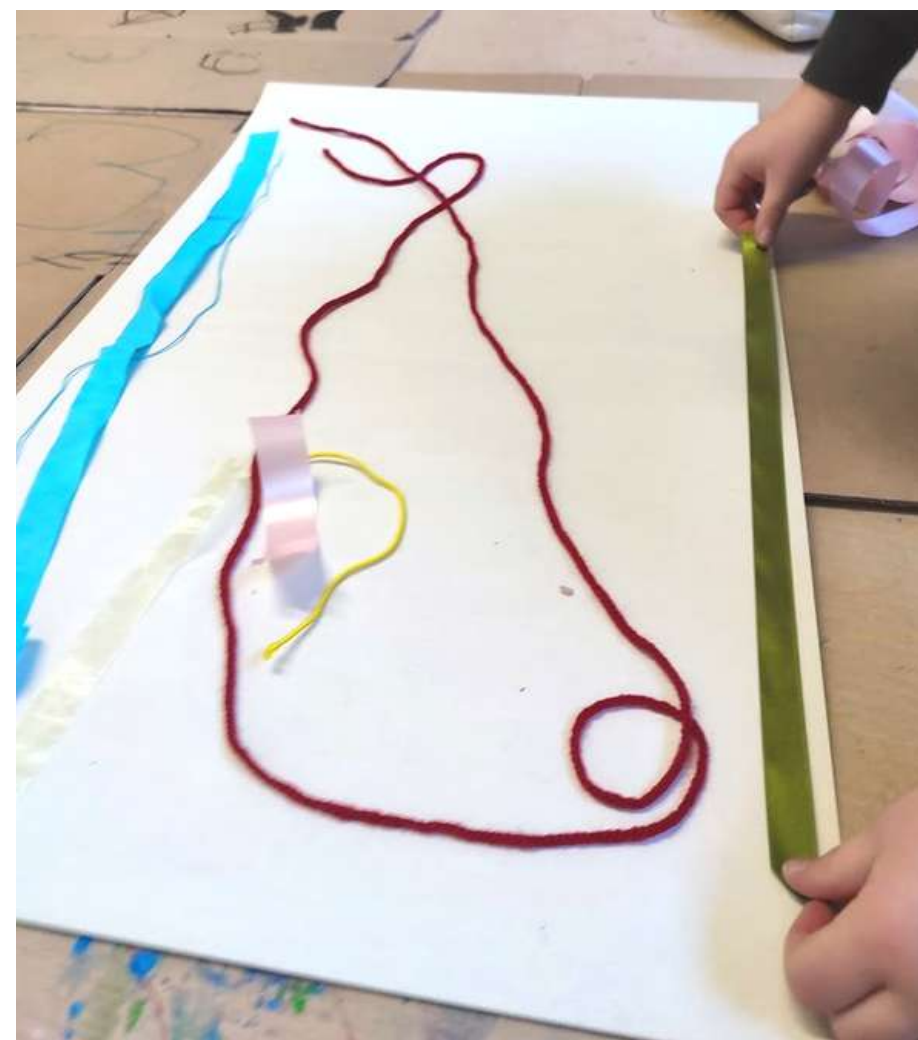
*E' una mappa!
Sì! Per arrivare al tesoro
...guarda!*

*Un triangolo gigante....E.
sembra una montagna! C.*

Una montagna

Una balena

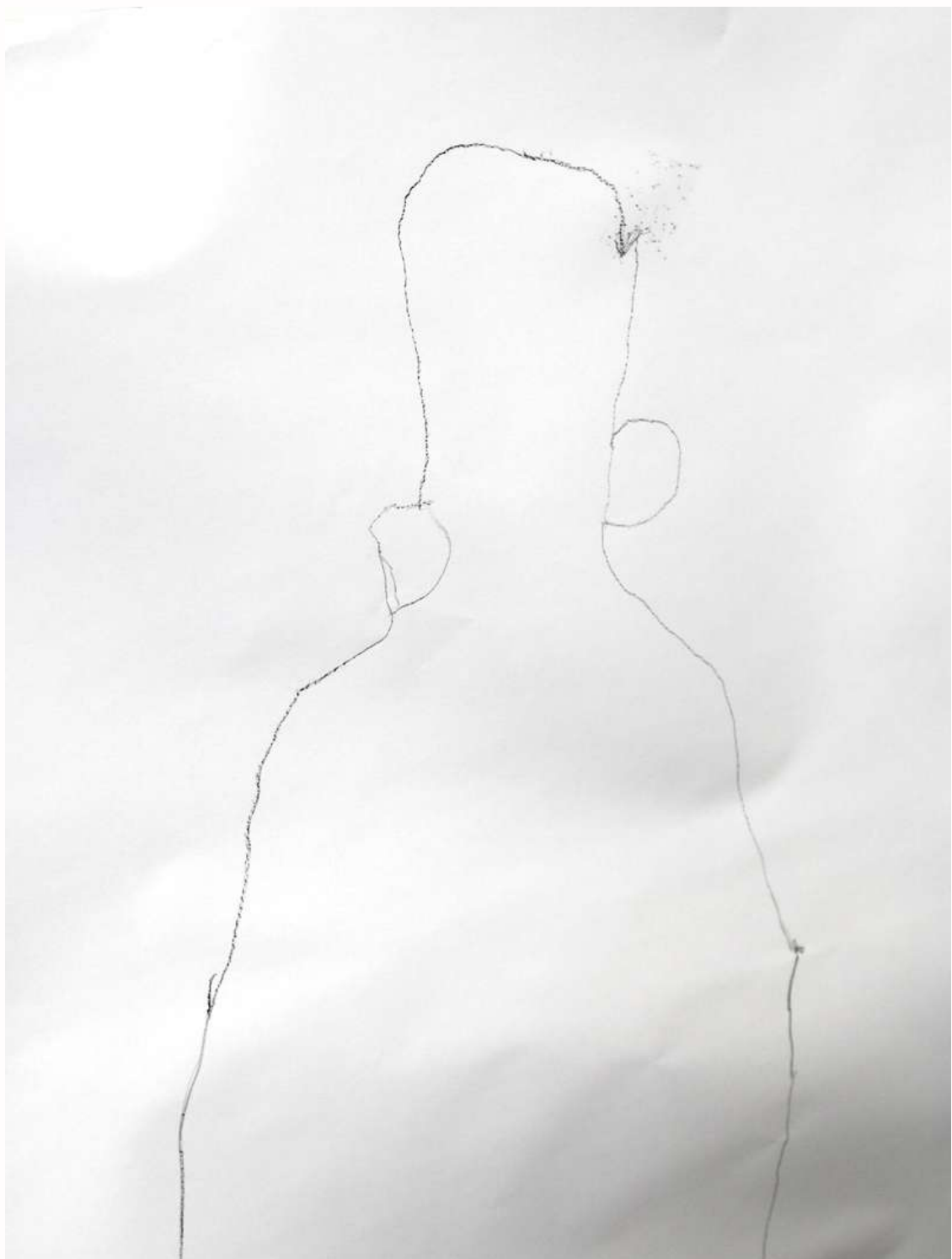

*Questo invece è un omino! D.
Siii ...quella sembra la testa! A.*

il filo è una linea... che divide cosa è dentro e cosa è fuori... io, l'altro... mondo...

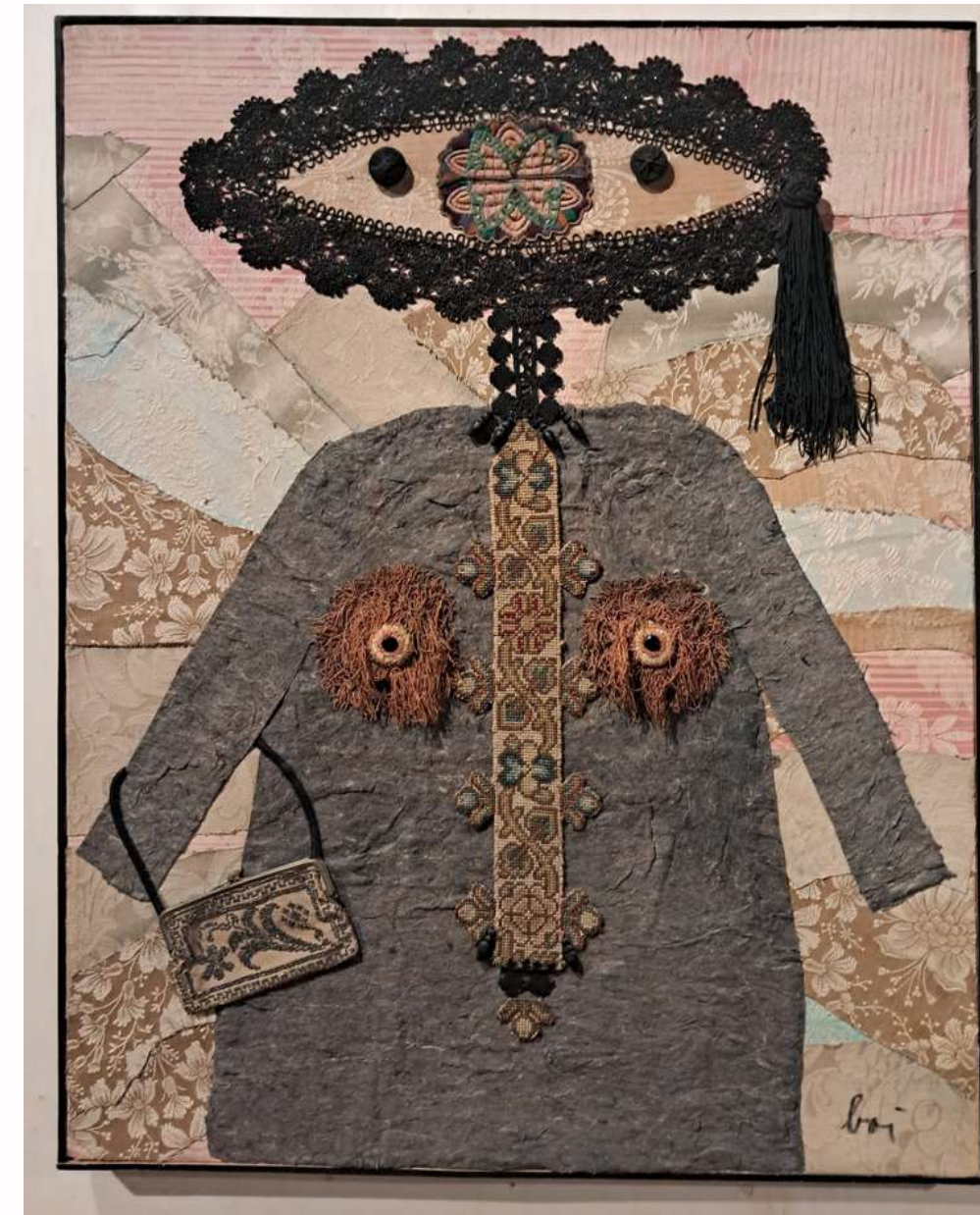
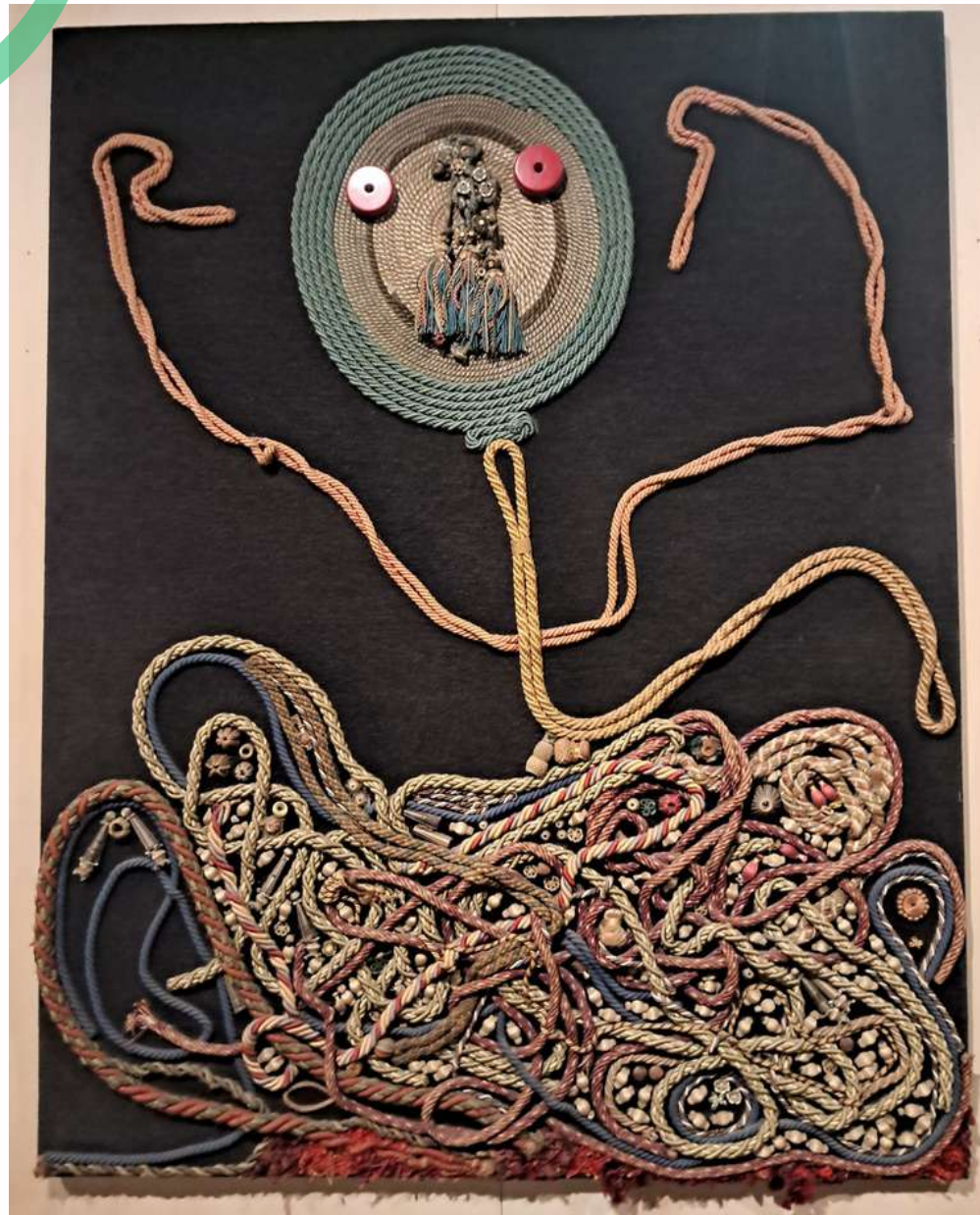

il FiLO nell'arte

LE DAME - Enrico Baj

...in dialogo con materiali destrutturati

*Ci sono due modi di vedere le cose:
una per vedere cosa sono...
l'altra per vedere
cosa potrebbero sembrare!*

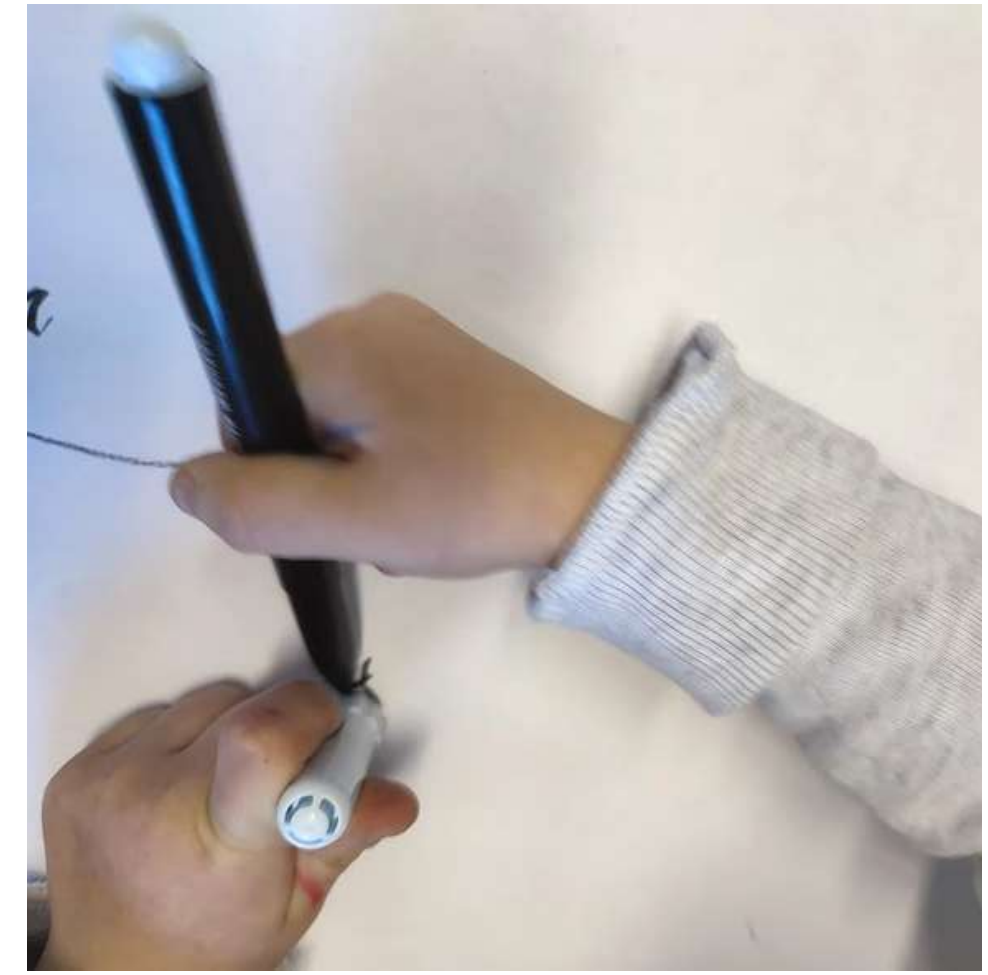
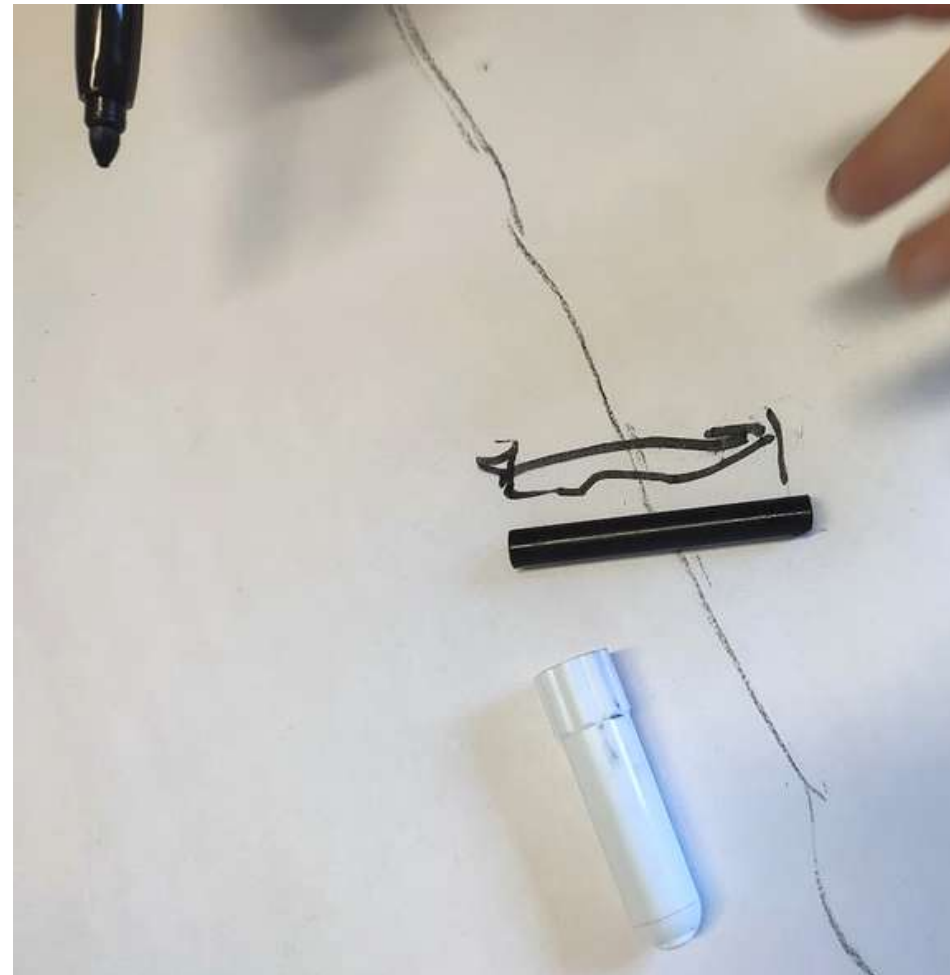
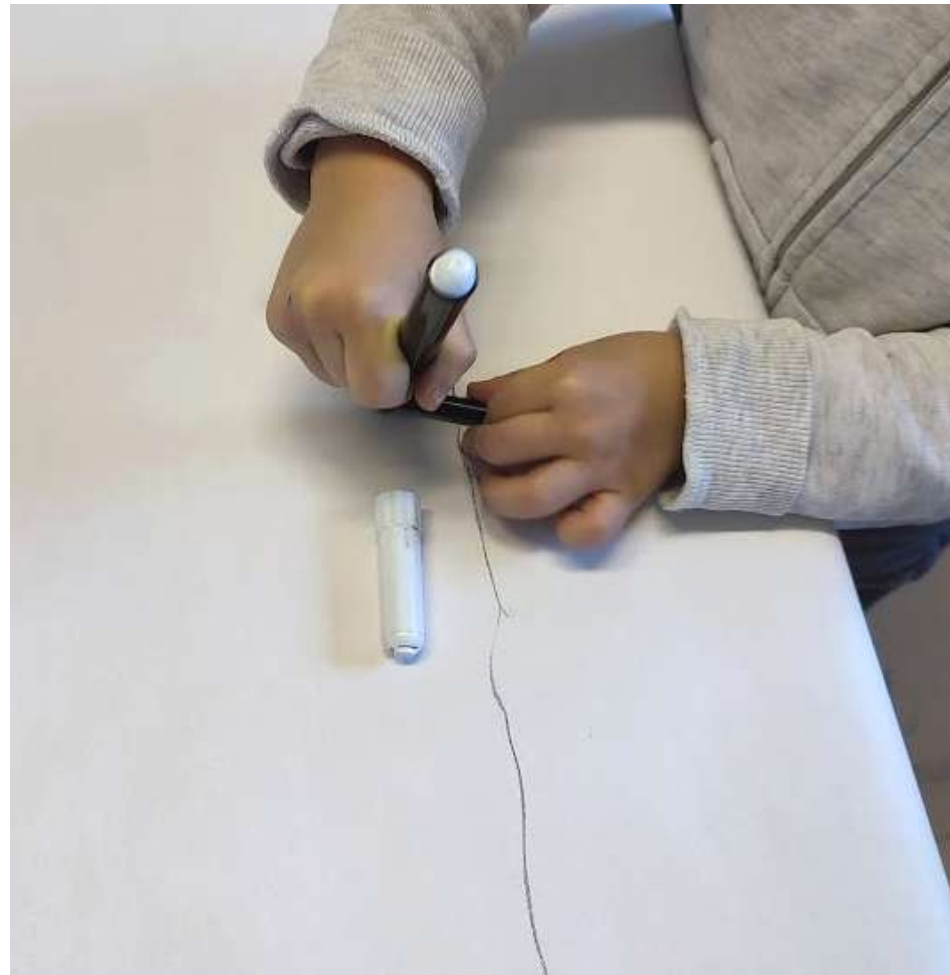
BRUNO MUNARI

“Chi lavora con i bambini non deve tanto acquisire approfondite conoscenze disciplinari, quanto appropriarsi di un metodo di lavoro che riesca a sostenere i bambini nei loro processi investigativi intorno ai fenomeni del quotidiano, disponendo contenuti appositamente pensati per loro, finalizzati a rinforzare e sviluppare in modo creativo le loro naturali competenze.

E. GIORDANO e M.C.ONIDA

Dobbiamo imparare a leggere le ricerche dei bambini...

OSSERVAZIONE

Imparare ad osservare i bambini e le bambine durante l'attività, tollerando l'attesa senza fare, privi di aspettative e giudizio, con atteggiamento aperto e ricettivo

ASCOLTO

Ascoltare e sostenere i bisogni e i desideri espressivi dei bambini e delle bambine, in accordo con il proprio sentire. Accogliere le emozioni che si muovono, dentro e fuori di noi.

SPAZIO

Un luogo curato, protetto, accogliente. Pensato, costruito e progettato in base agli obiettivi ma che sa adattarsi ed essere flessibile per rispondere ai bisogni e agli interessi dei bambini delle bambine.

ESPERIENZA

Coltivare la propria parte creativa sperimentando materiali, tecniche e possibilità espressive, nutrendosi di arte, cultura e natura con CURIOSITA'...

CURIOSO

(dal lat. curiosus) «*che si cura di qualcosa*», der. **Cura**

Essere curiosi significa avere
un'attenzione appassionata verso ciò che ci circonda,
farsi portatori di uno sguardo poetico sul mondo,
inteso nel suo senso etimologico di «*poiesis*».

Poiesis in greco è l'atto del creare, e sottende alla nostra
capacità di produrre nuove piste di senso, ovvero la
**capacità di ri-disegnare, attraverso l'esperienza,
nuovi significati di sé, degli altri e del Mondo.**

Bibliografia

- Di Pietro A., *"Giardini giocosi. Realizzare ambienti naturali con qualche allestimento da niente"*, Edizioni Junior-Bambini srl, 2024.
- Guerra M., *"Le più piccole cose. L'esplorazione come esperienza educativa"*, FrancoAngeli, Milano, 2019.
- Guerra M., *"Materie intelligenti. Il ruolo dei materiali non strutturati naturali e artificiali negli apprendimenti di bambine e bambini"*, Edizioni Junior-Bambini srl, Reggio Emilia, 2017.
- Restelli B., *"Giocare con i fili. Esplorare, sperimentare, creare seguendo Bruno Munari"*, Le Comete FrancoAngeli, Milano, 2023.
- Restelli B., *"Giocare con la natura. A lezione da Bruno Munari"*, Le Comete FrancoAngeli, Milano, 2021.
- Tonelli P., *"La scatola azzurra"*, Editoriale Anicia srl, Roma, 2024

“La creatività consiste nel mantenere nel corso della vita qualcosa che appartiene all'esperienza infantile: la capacità di creare e ricreare il mondo.

WINNICOTT

grazie
Camilla