

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

PER INSEGNANTI,
EDUCATORI,
BIBLIOTECARI
E GENITORI

Associazione di Attività Educative

Artebambini

ENTE ACCREDITATO DAL MIUR

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SU RICHIESTA

Percorsi di educazione permanente per insegnanti, educatori e operatori culturali. Corsi intensivi destinati ad offrire strumenti operativi e metodologici a chi opera a diverso titolo nel settore educativo e culturale.

I corsi si svolgono nella sede scelta dall'ente committente con tempi e modalità da concordare.

**PER DOCENTI DI ASILO NIDO,
SCUOLA D'INFANZIA E PRIMARIA**

**PER STUDENTI DELLA
SCUOLA SECONDARIA,
DELLE ACCADEMIE, DELLE
UNIVERSITÀ E PER CHI HA
INIZIATO UN PERCORSO
DI FORMAZIONE**

**I CORSI SI SVOLGONO
IN SEDI ESTERNE
INDICATE DALL'ENTE**

**PROPOSTE OPERATIVE E PRATICHE
PER BEN OPERARE IN CONTESTI
EDUCATIVI E CULTURALI**

ARCHITETT'ARTE - LA CITTÀ DI IERI, DI OGGI E LA CITTÀ IMMAGINATA

Quanti modi ci sono di guardare una città? Quante architetture esistono? Quanti frammenti e quanti punti di vista? La città con la sua urbanistica e la sua struttura è un insieme di luoghi e di simboli che ci parlano della società e di chi la popola.

La città diventa un'enciclopedia delle occasioni, un pretesto utile per favorire incontri, per costruire percorsi sulle identità e sulle differenze per capire le trasformazioni intervenute e il susseguirsi delle stratificazioni.

- **L'architettura come spazio narrativo**
- **Le città in scatola**
- **Le scenografie urbane**
- **Le città tattili**
- **Visioni di città**

Lingua, matematica e geometria, arte, educazione interculturale, educazione all'immagine, teatro, storia dei popoli e delle religioni

Per docenti di scuola primaria e secondaria, studenti dell'accademia, di scienze della formazione, di architettura

INCONTRI DI ARTE, POPOLI E CULTURE

Invasione, evasione: da sempre le popolazioni si incrociano e si intrecciano, le storie si mescolano, i linguaggi vengono scambiati, le forme corrispondono. I flussi migratori ridisegnano le identità dei popoli, occorre riflettere su parole quali *multiculturalismo*, *diversità*, *trasversalità* e ripensare a termini come *confine*, *contaminazione*, *porosità*. Il linguaggio artistico ha in sé la rappresentazione dei valori, dei significati, delle aspirazioni dei popoli.

- **Vivere e giocare nel mondo**
- **Seguendo batéké:** sculture e maschere
- **I colori dell’Africa:** il batik
- **Alla scoperta dell’Oriente** (calligrafia, teatro delle ombre)
- **I mandala:** atelier di scrittura effimera
- **Folle, popoli e culture:** i cartoritratti

Corso di 12/18 ore

Lingua, matematica e geometria, arte, educazione interculturale, educazione all’immagine, teatro, storia dei popoli e delle religioni

Per docenti di scuola primaria e secondaria, studenti dell’accademia, di scienze della formazione

IL DIARIO DEL TEMPO NATURALE

Un percorso visivo e creativo attraverso la natura, che in ogni momento dell'anno ha i suoi colori, le sue forme, le sue atmosfere. Un viaggio che si addentra nei possibili modi di interpretare il paesaggio come vera scenografia della memoria del territorio: borghi, mulini, ponti, fattorie.

Un'analisi compositiva degli elementi che caratterizzano l'ambiente naturale per ricomporre e reinventare cortili e giardini scolastici.

- **Arte e ambiente:** rapporto tra uomo arte e natura
- **Ambiente e sensorialità:** colori, forme e immagini
- **Il paesaggio come teatro**
- **L'albero nel paesaggio**
- **Il paesaggio per giocare a scomporre e ricomporre**
- **Installazioni di micropaesaggi**

Educazione ambientale, arte, lingua, educazione all'immagine, storia, geografia

Per docenti di scuola d'infanzia, primaria e secondaria, per studenti di architettura, biologia e scienze forestali

Corso di 16/22 ore

IMMAGINAR CORTILI

Percorso di sensibilizzazione e confronto sull'utilizzo del cortile scolastico come aula verde e degli spazi verdi urbani come luoghi di gioco e di animazione.

- **Area verde come spazio-didattico** (parco scientifico, orto botanico, stazione meteorologica...)
- **Il cortile come luogo di relazione** (aree gioco e angoli per il tempo libero)
- **L'ambiente come luogo di esperienza artistica**
- **Spazi verdi per la realizzazione di macrostrutture con uso di materiali diversi** (giardino d'arte, luogo per installazioni e macchine gioco...)

Corso di 12/18 ore

Educazione ambientale, arte, lingua, educazione all'immagine, scienze matematiche, percezione, materialità, relazione interpersonale

Per docenti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, studenti di architettura e di scienze del paesaggio

ARTE, SEGNI E SCRITTURE

La storia della scrittura ci parla di un nesso inscindibile tra l'uso dei materiali, l'abilità del gesto e la padronanza delle tecniche che consentono all'atto creativo la trasformazione degli alfabeti e l'evoluzione di differenti modi di comunicare.

Gli artisti utilizzano diversi segni nati spesso dal risultato di gesti intenzionali, contrassegnati da azioni corporee violente, provocatorie, o ludiche; pensiamo a Keith Haring, Yves Klein, Jackson Pollock o Afro; oppure alle opere di Alighiero Boetti, Alberto Burri e di Lucio Fontana, le cui superfici spesso sono tessute, tagliate, bucate, bruciate o le tessere da incastro di Dubuffet ottenute dalle infinite combinazioni di linee nere.

- **Calligrammi e alfabeti creativi**
- **Libri pittogrammizzati** di El Lissitzky
- **Pagine dadaiste** di parole e immagini
- **Libri codice** ispirati alle opere di Boetti
- **Rayogrammi e fotocontatto**
- **Grafie metropolitane**

Educazione ambientale, arte, lingua, storia educazione all'immagine, intercultura.

Per docenti di scuola primaria e secondaria, studenti dell'accademia, di lettere e storia dell'arte

Corso di 12/18 ore

IL GIOCO E IL GIOCATTOLO

PER GENITORI

Il gioco e il giocattolo entrano impetuosamente nella *relazione interculturale e inter-generazionale*. Il gioco e i giocattoli hanno un'anima fatta di tradizioni, di racconto, di favola, di memoria, di gestualità, di storie di vita e di natura.

Giocare permette di entrare in confidenza con la scienza, con l'arte, con l'ambiente.

- **I giocattoli e i materiali:** giocattoli in legno, stoffa, cartone, carta, lana
- **Giochi e giocattoli di arredo**
- **Giocattoli verdi, ecogiochi e giocattoli della tradizione**
- **Giocattoli e arte:** le sculture di Roure e di Tinguely, giochi d'aria di Calder e Munari
- **Giocare per ascoltare:** giochi di ascolto, musicali e ritmici
- **Visto e giocato:** giochi ottici, di illusione e di osservazione
- **Giochi di gruppo, gruppo di giochi:** giochi all'aperto e al chiuso, giochi della tradizione

Corso di **12/18/22** ore

Arte, educazione interculturale, tradizioni popolari, lingua, educazione all'immagine, motricità

Per educatori di asilo nido e docenti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria

❑ **ARCHITETT'ARTE**

L'architettura come spazio
narrativo
Le città in scatola
Le scenografie urbane
Le città tattili
Visioni di città

❑ **ARTE, SEGNI E SCRITTURE**

Calligrammi e alfabeti creativi
Libri pittogrammizzati
Pagine dadaiste
Libri codice
Rayogrammi e fotocontatto
Grafie metropolitane

❑ **KAMISHIBAI:
LA VALIGIA DEI RACCONTI**

La sequenza narrativa,
il menabò, la storia
e le immagini
Progettare le tavole illustrate
Narrare con la valigia
dei racconti

❑ **INCONTRI DI ARTE,
POPOLI E CULTURE**

Vivere e giocare nel mondo
Seguendo batéké
I colori dell'Africa
Alla scoperta dell'Oriente
I mandala
Folle, popoli e culture

❑ **IL GIOCO E IL GIOCOTTOLO**

I giocattoli e i materiali
Giochi e giocattoli di arredo
Giocattoli verdi e della tradizione
Giocattoli e arte
Giocare per ascoltare
Visto e giocato
Giochi di gruppo, gruppo di giochi

❑ **I 5 SENSI**

Tattiloteca
Libri odorosi
Libri acquerellati
Libri alimentari
Nel cuore del suono

❑ **IL DIARIO DEL TEMPO NATURALE**

Arte e ambiente
Ambiente e sensorialità
Il paesaggio come teatro
L'albero nel paesaggio
Il paesaggio per giocare
Installazioni di micropaesaggi

❑ **PRIMI PASSI PER LEGGERE**

Libro come oggetto
Pre-libri
I libri sensoriali
I libri materici e libri tattili
Gli alfabetieri creativi
Organizzazione "spazio lettura"

❑ **L'ARTE CHE PASSIONE!**

Giocare con le immagini
La Pop in tavola!
Linea colore movimento
I libri dadaisti
Le sculture creative
Chagall, Matisse e Mondrian
Pagine alla Modi

❑ **IMMAGINAR CORTILI**

Area verde / spazio-didattico
Cortile / luogo di relazione
Ambiente / luogo d'arte
Spazi verdi e macrostrutture

❑ **PICCOLI SGUARDI**

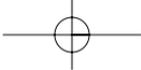
Uno fa Due
Fronte-Retro
Expand

❑ **INVENTARE & DIVENTARE**

I burattini parlanti
I burattini a volume
I burattini a fisarmonica
I burattini da tavolo
Libri-teatro

❑ **ARTE IN GIOCO**

I materiali, il colore, la forma
Archeologia del 3000
Le macchine inutili
La bacheca della memoria

Artebambini una casa editrice che propone per i più piccoli e per i ragazzi albi illustrati che avvicinano all'arte in maniera ludica e confidenziale. Edita RIVISTADADA, la prima rivista d'arte europea, per scoprire artisti, movimenti culturali, periodi di storia dell'arte, temi di attualità attraverso esperienze, racconti, atelier, testimonianze e ricerche. Per gli adulti la collana Quaderni per crescere in cui vengono presentati itinerari di lavoro tematici.

POTETE RICHIEDERE AD ARTEBAMBINI:

Progetti scuola che possono essere inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa rivolti alle scuole per l'infanzia, primarie, secondarie e superiori. Sono interventi in classe basati su un metodo di lavoro operativo centrato sul laboratorio.

Interventi di didattica attiva e atelier nelle biblioteche, nei musei e nelle pinacoteche per rendere protagonisti bambini e adulti di esperienze e percorsi culturali attivi.

Aggiornamento e formazione per chi opera a diverso titolo nel settore educativo e sociale e per chi vuol fare evolvere le proprie competenze professionali. I corsi possono essere svolti su richiesta di enti, cooperative o gruppi organizzati.

Consulenza e progettazione di servizi educativi e spazi per l'infanzia per biblioteche scolastiche e sezione ragazzi, ludoteche, scuole, musei.

PRIMI PASSI PER LEGGERE - PROGETTO LIBRARI

Già da piccoli si può familiarizzare con il libro, è possibile creare uno spazio biblioteca per i piccolissimi, raccontare e proporre immagini ed illustrazioni.

Tra le possibili proposte:

- **Conoscenza del libro come oggetto**
- **Pre-libri:** i racconti di Munari, di Lionni, di Pacovska
- **I libri sensoriali**
- **I libri materici e libri tattili:** pagine materiche e texture
- **Gli alfabetieri creativi**
- **Organizzazione dello “spazio lettura”**
all'interno di un asilo o di uno spazio gioco

PER GENITORI

ATTIVITÀ INSERIBILE NEL PROGETTO

Educazione all'immagine, materialità, sensorialità, relazione interpersonale, prelettura

Per educatori di asilo nido e docenti di scuola dell'infanzia, primaria e genitori

Corso di 9/12 ore

Nati per Leggere

PICCOLI SGUARDI - PROGETTO LIBRARI

PER GENITORI

Il corso è ispirato ai libri e alle carte di Katsumi Komagata, graphic designer giapponese. Dalla percezione dei colori alle forme, dalle immagini alla parola, dalla parola alla relazione che tiene legati due concetti.

L'ideazione di questo percorso puntualizza l'esigenza di ritrovare modi e luoghi per riflettere sul rapporto adulto-bambino, genitore-figlio.

- **UNO FA DUE.** Un interessante percorso sulla percezione della forma e del colore
- **DENTRO L'IMMAGINE: FRONTE-RETRO.** Giocare con le forme per creare immagini, paesaggi, illustrazioni
- **EXPAND: L'EVOLUZIONE DELLE IMMAGINI.** Un frammento geometrico che si trasforma in molteplici forme

Corso di 9/12 ore

Nati per Leggere

ATTIVITÀ INSERIBILE NEL PROGETTO

Educazione all'immagine, percezione, materialità, sensorialità, relazione interpersonale, prelettura

Per educatori di asilo nido e docenti di scuola dell'infanzia, primaria e genitori

KAMISHIBAI: LA VALIGIA DEI RACCONTI

Il Kamishibai è un teatro d'immagini di origine giapponese utilizzato dai cantastorie. Questo originalissimo contenitore di storie offre la possibilità di proporre una serie di attività legate al racconto e alla realizzazione di sequenze illustrate. Illustrare è tradurre in immagini una storia, è una ricerca creativa con i materiali, la carta, con le forme e i colori. E' un invito a raccontare e fare teatro, a scuola, a casa. Un teatro che non sale in cattedra ma la usa come luogo scenico e trasforma la classe in attori e pubblico.

- **La sequenza narrativa, il menabò, la storia e le immagini**
- **Progettare le tavole illustrate**
- **Illustrare con la carta:** fustellatura e strappo
- **Illustrare con i materiali**
- **Illustrazioni di luce**
- **Narrare utilizzando la valigia dei racconti:** la voce, la musica e i suoni
- **Il Kamishibai** come strumento per trasformare una lezione scolastica in racconto

Lingua, educazione all'immagine, percezione, animazione alla lettura, teatro

Per educatori di asilo nido e docenti di scuola dell'infanzia, primaria e genitori

Corso di 12/18 ore

L'ARTE CHE PASSIONE!

Inspirandosi alle correnti artistiche del Novecento si esploreranno laboratori d'artista con i materiali più disparati, in un rimescolio di rapporti tra immagine, oggetti e parole. Tra le possibili proposte:

- **Giocare con le immagini:** i libri di Munari, Lionni, Komagata
- **La Pop in tavola!** Opere Pop-Art tra arte e quotidianità
- **Linea colore movimento:** incontro con l'opera di Sol LeWitt
- **I libri dadaisti:** libri illeggibili e libri neri
- **Le sculture creative:** i murales di Tony Cragg
- **Chagall:** tra arte, sogno e illustrazione
- **Matisse:** tra forma colore immagine
- **Pagine alla Modi:** scolpire immagini
- **Mondrian:** linea, forma e spazio

Corso di 12/18 ore

Lingua, educazione all'immagine, scienze matematiche, percezione, materialità, relazione interpersonale, lettura, intercultura, storia

Per educatori di asilo nido e docenti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, studenti delle accademie e delle facoltà umanistiche

I 5 SENSI - ESPLORAZIONI NARRATIVE SENSORIALI

Il filosofo Aristotele diceva che al momento della nascita l'uomo fosse una *tabula rasa* cioè che dovesse apprendere tutto da zero. Oggi dopo gli studi di Piaget e Wallon si afferma il contrario e cioè che il feto inizia già nell'utero a costruire il suo apparato sensoriale reagendo agli stimoli esterni, come la voce della madre o un brano musicale.

I nostri sensi ci fanno vivere, sentire e vibrare. Si espandono, si coltivano o si ripiegano su se stessi. Se uno viene a mancare, un altro ne prende il posto e si moltiplicano per essere anche più di cinque.

- **Tattiloteca:** parole da toccare
- **Libri odorosi:** storie a naso
- **Libri acquerellati:** leggere nel colore
- **Libri alimentari:** pagine da leggere con gusto!
- **Nel cuore del suono:** pagine sonore da "auscultare"

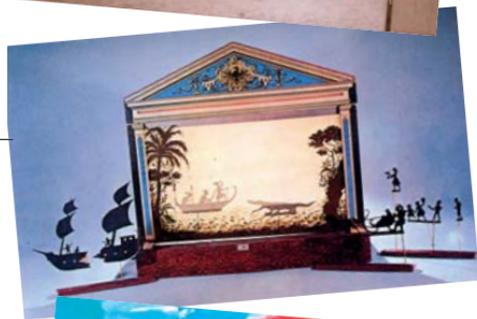

Lingua, educazione all'immagine, scienze, matematica, percezione, materialità, relazione interpersonale, lettura

Per educatori di asilo nido e docenti di scuola dell'infanzia e primaria

INVENTARE & DIVENTARE - DAL LIBRO AL TEATRO, DAL TEATRO AL LIBRO

Nella scuola i burattini possono essere chiamati in causa in una quantità di occasioni; il loro uso può intrecciarsi con le attività plastico-pittoriche, musicali, ritmiche, logico-matematiche e di apprendimento linguistico.

Il gioco dei burattini ha un notevole significato pedagogico: la costruzione di un personaggio è la costruzione di un corpo, di una figura lontana da stereotipi correnti.

Tra le possibili proposte:

- **I burattini parlanti**
- **I burattini a volume**
- **I burattini a fisarmonica**
- **I burattini da tavolo di Emanuele Luzzati**
- **Libri-teatro:** costruzione di piccole scenografie da tavolo

Lingua, educazione all'immagine, espressione corporea, percezione, materialità, relazione interpersonale, teatro, animazione alla lettura

Per educatori di asilo nido e docenti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria

ARTE IN GIOCO - PER CONOSCERE E SCOPRIRE BRUNO MUNARI

Sperimentare la metodologia “Giocare con l’arte” di Bruno Munari, comprendere attraverso il fare e l’agire le idee messe in campo dall’artista. Alla scoperta delle forme, dei volumi, dei materiali, del colore; un’occasione per sviluppare un approccio pluri-sensoriale e creativo con i materiali “poveri” e di recupero tenendo conto delle loro caratteristiche tattili, cromatiche, termiche, di peso, di forma, di struttura.

- **I materiali, il colore, la forma:** le tavole tattili, le sculture da viaggio, le strutture continue
- **Archeologia del 3000 o “Ricostruzione teorica di un oggetto immaginario”**
- **Le macchine inutili:** alla ricerca della leggerezza
- **La bacheca della memoria:** creazione di un micro-museo

Lingua, educazione all’immagine, percezione, materialità, relazione interpersonale, arte, design

Per educatori di asilo nido e docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, per studenti dell’accademia e progettisti

Corso di 12/18 ore

RIVISTA
ADADA
Esperienze
Laboratori
Racconti
Incontri
Giochi
Fascicoli
Esperienze
Laboratori
Incontri
Giochi
Fascicoli
Esperienze
Laboratori

Artebambini
Ente accreditato dal MIUR

L'Associazione Attività Educative opera da più di 25 anni nel settore dell'educazione e della formazione, ispirandosi ai metodi della pedagogia attiva.

Da questa esperienza, nasce nel 2000, Edizioni Artebambini, che propone albi illustrati e quaderni didattici per avvicinare all'arte in maniera ludica e confidenziale.

Edita **RIVISTADADA**, strumento che invita e accompagna i bambini e le loro famiglie alla scoperta di artisti, movimenti culturali e temi di attualità attraverso racconti, esperienze e proposte laboratoriali, suggerisce inventiva, creatività e poesia per un' iniziazione piacevole e gioiosa alla cultura, alla lettura e all'arte.

Edizioni Artebambini snc - via del Gandolfo 5G 40053 Bazzano (BO) tel 051830990 fax 051839457
e-mail: info@artebambini.it - www.artebambini.it