

ARCA Centro Mantovano di Solidarietà

Centro Consulenza Familiare Viadana
Centro Mantovano di Solidarietà

ForMattArt APS

Progetto Percorso di formazione per operatori, educatori, artisti, insegnanti e operatori scolastici

ARTvocabulary®

Con ARTvocabulary®, l'arte entra soprattutto nella scuola e nella comunità non per insegnare, ma per allenare, alunni, insegnanti, cittadini all'approccio creativo. L'arte diventa il PONTE tra il mondo dei bambini e ragazzi e gli adulti di riferimento (insegnanti, dirigenti, genitori) con l'obiettivo di potenziare la relazione educativa.

Attraverso le attività artistiche e di ARTvocabulary, promuove la cultura della tutela dei diritti umani per consentire ai minori e adulti coinvolti di scoprire il valore dell'ascolto, della partecipazione, del rispetto delle regole, di rafforzare la propria identità, di costruire il senso di responsabilità e sperimentare il valore della solidarietà e del bene comune. Inoltre, contribuisce ad orientare il processo formativo degli alunni coinvolti rispetto al loro ruolo sociale-civico. I laboratori di ARTvocabulary hanno l'obiettivo di valorizzare le idee, dare voce ai desideri di bambini e ragazzi, affinché possano narrare e esprimere le loro opinioni e dialogare con il mondo adulto, nel rispetto della diversità, nell'incontro con l'altro che diventa stimolo di riflessione e crescita comune. Affinché la voce di bambini e ragazzi non rimanga inascoltata, le orecchie degli adulti dovranno essere preparate ed educate all'ascolto attivo nella misura in cui saranno capaci di porre attenzione alla comunicazione dell'altro senza formulare giudizi. Per questo, i percorsi non si indirizzano esclusivamente a bambini e adolescenti, ma prevedono un momento di workshop con gli adulti di riferimenti coinvolti, affinché siano in grado di interiorizzare, e all'occorrenza riutilizzare, gli strumenti metodologici proposti.

Riassumendo per punti, ARTvocabulary® nasce dall'intersezione di tre finalità: DARE VOCE attraverso l'arte; DARE FORMA alla relazione pedagogica che legittima l'intervento; Muovere alla PARTECIPAZIONE.

L'Artvocabulary e l'ArtEducazione, cuore delle progettazioni di ForMattArt, per l'avvio e potenziamento di attività agite dentro e fuori la scuola o il servizio educativo, con particolare attenzione ai percorsi formativi e di sensibilizzazione sui temi legati al rapporto fra natura e insediamenti urbani e di riconnessione tra uomo e ambiente. Le attività laboratoriali e formative si sviluppano a partire da diversi linguaggi artistici, in particolare, teatro e arti visive. ForMattArt ha sempre come scopo principale, sin dalla sua costituzione, la costruzione di una comunità educante in grado di sostenere il percorso di crescita e di appartenenza delle persone più fragili, con particolare attenzione ai minori.

ARTvocabulary®, gli strumenti

FOTOGRAFIA. I luoghi delle emozioni. Le ALI

AZIONE: Lavorare sulla percezione delle proprie EMOZIONI, localizzandole in una parte del corpo. Partire da sé per capire l'altro. Iniziare dal proprio mondo interiore per comprendere ed accettare il mondo fuori. Cominciare dai frammenti di sé per riconoscere, come in uno specchio, quelli degli altri. Empatia per ricostruirsi e ricostruire, per aprire lo sguardo ed aprirsi a nuove prospettive e punti di vista. Diamo forma alle parti del corpo in cui risiedono le emozioni, dove sentiamo il batticuore e l'inquietudine, l'agitazione e l'allegria, la sorpresa e la vergogna. I frammenti personali si uniscono, come fossero cuciti da un filo, a formare un grande e unico corpo vibrante pieno di sensazioni. Partiremo da spunti artistici presi dal Teatro, fotografia e video.

DRAMMATURGIA. La crisalide

AZIONE: partire dalla lettura di libri illustrati, dalle parole dell'arte "glossario della bellezza" per costruire un testo drammaturgico collettivo. Parole per dire, parole per cambiare, parole ferite che aprono a pensieri e domande, parole per ricucire e ricreare un contatto tra noi e gli altri. Che peso hanno queste parole? Quale suono? Che cosa ti fanno venire in mente?

Progetto Educare Educandosi – Bando Assistenza Socio-Sanitaria anno 2021
Fondazione Comunità Mantovana Onlus

ARCA Centro Mantovano di Solidarietà

Centro Consulenza Familiare Viadana

ForMattArt APS

Centro Mantovano di Solidarietà

Come possono diventare azioni e tendere il filo che permette un dialogo con l'altro? Insieme ai bambini e ai ragazzi costruiremo una drammaturgia collettiva, un coro di parole, frasi, voci intrecciate per raccontare uno strappo, un conflitto ma anche le diverse possibilità di cambiamento attraverso l'arte.

COSTRUZIONE. L'oggetto simbolico e il collage riparativo

AZIONE I: costruzione di un oggetto tridimensionale

AZIONE II: partendo da una situazione urbana conosciuta, proviamo ad immaginare come potrebbe riparare "la ferita" provocata dalle nostre città alla natura. La tecnica del collage per "riparare" la ferita urbana.

Come rimediare alle conseguenze lesive del danno provocato dall'uomo all'ambiente e alla società? Il laboratorio di costruzione si basa sull'idea di un cambio radicale di prospettiva: fare entrare la natura in città è il grande tema per riconnettersi ad essa.

LABORATORIO DI NARRAZIONE. Il Report audio-video

AZIONE: Registrare, attraverso immagini e suoni, l'unicità e la fugacità dell'esperienza educativa, contenuta in un gesto, un movimento o una voce. Raccontare e restituire per condividere e ricordare.

Cosa mostrare e come? Come rendere efficace il racconto per immagini e parole, coniugando l'attenzione estetica all'efficacia scientifica del racconto? L'incontro condotto da un'esperta fotografa e videomaker si focalizzerà sul "cosa fare e cosa non fare" per costruire un esaustivo e accattivante report audio e video dell'esperienza laboratoriale. Con un linguaggio semplice e attraverso esempi concreti, i partecipanti saranno guidati passo a passo nelle diverse fasi di realizzazione del report. Al termine del corso, i partecipanti riceveranno delle dispense con le Linee Guida per la realizzazione di una corretta ed efficace documentazione video e fotografica.

LABORATORIO DI NARRAZIONE. Il Diario di bordo

AZIONE: Creare il diario di bordo dell'esperienza laboratoriale per restituire, con la bellezza, le riflessioni dei ragazzi, per rafforzare il contesto di empowerment e per accrescere coesione sociale.

Il diario di bordo nasce come strumento di narrazione qualitativa dei laboratori di ARTvocabulary; uno strumento per curare "non tanto il "che cosa" e il "quanto", ma il "come" e il "chi", come affermava, nel suo imprescindibile saggio "La pedagogia della lumaca", Gianfranco Zavalloni che, del diario di bordo, fece uno strumento di narrazione quotidiana del vissuto scolastico di bambini e bambine. "Il diario di bordo è un'esperienza che, come tutte le esperienze educative, non deve condurre ad una replica del processo educativo, ma deve portare al confronto, alla conoscenza, all'approfondimento e all'arricchimento delle esperienze".

Partendo dal presupposto che il racconto dà forma alla nostra esperienza, con il diario di bordo impareremo a rivivere l'esperienza del laboratorio con la giusta distanza, con lo spazio della riflessione e del confronto, con noi stessi e con il lavoro sul campo. Rileggere, insieme, i pensieri di coloro che hanno preso parte ai laboratori, contribuirà a rafforzare il contesto di empowerment, aumentando nei ragazzi/e la consapevolezza di sé e delle proprie emozioni, del controllo sulle proprie azioni e decisioni, sia nell'ambito delle relazioni personali sia in quello della vita sociale.

ARTOO: la proposta formativa

ARTOO è un orso molto timido che vive nella **soffitta di un museo** e adora l'**arte**. Di notte quando il museo è deserto scende a vedere i quadri. Ma **non sempre li capisce**. Però si è accorto che **i bambini** in visita al museo dicono le cose più belle e interessanti sui quadri: loro **sanno sempre cosa si nasconde in un'opera**. Così ha fatto un buco nel pavimento della soffitta attraverso il quale **ascolta le**

Progetto Educare Educandosi – Bando Assistenza Socio-Sanitaria anno 2021

Fondazione Comunità Mantovana Onlus

ARCA Centro Mantovano di Solidarietà

Centro Consulenza Familiare Viadana

ForMattArt APS

Centro Mantovano di Solidarietà

voci dei bambini che salgono dal piano di sotto. E queste voci sono così preziose che **le raccoglie dentro dei vasetti di marmellata**, conservandole in un grande scaffale.

Artoo è un personaggio ed un universo narrativo che rappresenta la poetica e la metodologia dell'ecosistema educativo in cui i bambini e le bambine sperimentano un reale dialogo con la comunità educante e vedono promosso e sostenuto il loro diritto di essere ascoltati e la loro capacità di azione sociale facendo emergere una visione differente dell'infanzia i bambini non come soggetti fragili che necessitano di aiuto, ma come soggetti capaci, in grado di agire competenze sociali e culturali fin da piccolissimi. È un ecosistema perché integra una molteplicità di relazioni tra attori differenti (scuole, famiglie, enti territoriali) attraverso una pluralità di strumenti e lo fa in maniera armonica, con lo sguardo sempre attento all'esperienza che i bambini e le bambine possono vivere. Un'esperienza capace di connettere bambini, famiglie, scuola, istituzioni culturali e aziende sensibili a investire sulle nuove generazioni come custodi del futuro di tutti.

Artoo ha l'obiettivo di:

- favorire il protagonismo e l'autorialità dei bambini e delle bambine in dialogo con la cultura, l'arte e i temi socialmente importanti;
- migliorare la fruizione culturale e la didattica all'interno delle scuole attraverso formazione dei docenti e strumenti educativi innovativi;
- connettere scuola, famiglie e comunità grazie alla collaborazione con enti del territorio che credono nella partecipazione attiva delle nuove generazioni e sono disponibili a mettersi prima in ascolto e poi in gioco, per dare spazio alla voce e alle idee dei bambini.

Artoo propone:

- Percorsi laboratoriali
- Formazione
- Applicazione e piattaforma digitale

Destinatari: min 20 max 40 insegnanti della scuola dell'infanzia, scuola primaria, secondaria di I grado - operatori sociali - educatori - artisti

La **proposta formativa**, accompagnerà i partecipanti durante il percorso e si focalizzerà sui seguenti obiettivi:

- sostenere la costruzione di percorsi in cui i bambini siano autori e portatori di contenuto;
- sostenere occasioni di relazione scuola - famiglia – territorio che valorizzino l'espressione dei bambini

Applicazione e piattaforma digitale

Tutte le attività saranno realizzate con il **supporto dell'App Artoo e della piattaforma Artoo4Education**, che saranno fornite gratuitamente agli istituti scolastici per tutta la durata del progetto e che prevedono un digitale "gentile", pensato appositamente per un uso educativo singolo e di gruppo di bambini dai 3 agli 8/10 anni.

Tempi

Il percorso formativo prevede due incontri di formazione **full immersion dalle ore 10 alle ore 16 (con breve pausa pranzo), sabato 9 aprile e sabato 7 maggio 2022**. I partecipanti verranno divisi gruppi.

Seguiranno momenti dedicati di formazione e supervisione in situazione, concordati con i partecipanti.

Equipe di formatori

**Progetto Educare Educandosi – Bando Assistenza Socio-Sanitaria anno 2021
Fondazione Comunità Mantovana Onlus**

ARCA Centro Mantovano di Solidarietà

Centro Consulenza Familiare Viadana

ForMattArt APS

Centro Mantovano di Solidarietà

Responsabile organizzativo e supervisore del percorso formativo, Regista/drammaturgo esperto di pedagogia teatrale, Esperto del linguaggio performativo, Artista visivo e architetto, Esperto di comunicazione sociale, Fotografo/videomaker

Chi siamo...

ForMattArt è ente accreditato MIUR per il Piano delle ARTI per Teatro, Arti performative e Arti visive.

E' una Associazione Promozione Sociale, che dal 2011 si propone di progettare, promuovere e realizzare attività finalizzate alla trasformazione dei contesti di fragilità sociale attraverso attività artistiche, ArtEducativa, culturali, formative, favorendo la costruzione di reti aperte di soggetti pubblici e privati. ForMattArt ha avviato principalmente percorsi ArtEducativi in ambiti caratterizzati da forte criticità (persone detenute, minori ad alto rischio - anche in carico ai servizi penali - quartieri periferici, profughi e migranti...).

Attraverso l'Arte, la Cultura e la Bellezza, mira a favorire la creazione di un sistema di connessioni tra realtà territoriali capaci di cooperare tra loro e di sostenere processi di coesione, promozione e trasformazione del contesto sociale, attivando percorsi culturali propositivi e trasformativi delle persone coinvolte e dei territori in cui vivono.

ForMattArt svolge principalmente le sue attività in 3 aree: Percorsi ArtEducativi e di ARTvocracy® – Formazione sui temi che caratterizzano l'oggetto sociale – Produzioni spettacoli teatrali.

Tutte le attività sono realizzate da professionisti dei linguaggi artistici specifici: drammaturgia, regia, arti visive, architettura e design, didattica dell'arte, comunicazione sociale, musica, danza contemporanea.

Ha messo a punto un modello di intervento definito ARTvocracy®, una metodologia che è la storia di un incontro: il filo rosso dell'ARTE abbraccia le azioni di ADVOCACY per dar voce a chi non ce l'ha.

Da diversi anni si occupa di attivare processi di advocacy per i minori e adulti in situazioni di fragilità.

Un percorso educativo e formativo che, attraverso differenti linguaggi artistici, dà voce a bambini ed adolescenti in particolare, accompagnandoli nel delicato processo della crescita e dell'autonomia.

Con ARTvocracy®, l'arte entra a scuola non per insegnare, ma per allenare, alunni ed insegnanti, all'approccio creativo. L'arte diventa il PONTE tra il mondo degli adolescenti e gli adulti di riferimento (insegnanti, dirigenti, genitori) con l'obiettivo di potenziare la relazione educativa.

Attraverso le attività artistiche e di ARTvocracy, promuove la Cultura della Legalità per consentire ai minori e adulti coinvolti di scoprire il valore del rispetto delle regole, di rafforzare la propria identità, di costruire il senso di responsabilità e sperimentare il valore della solidarietà e del bene comune. Inoltre, contribuisce ad orientare il processo formativo degli alunni coinvolti rispetto al loro ruolo sociale-civico

Attualmente l'associazione è impegnata in particolare nella realizzazione di alcuni grandi progetti ArtEducativi pluriennali in diversi contesti: infanzia e adolescenza, migrazione, carcere. Sin dalla sua costituzione, le attività artistiche di ForMattArt hanno come finalità il sostegno del Diritto all'Arte per i minori, in particolare quelli a più alto rischio e delle persone detenute.

Sin dalla sua costituzione, l'associazione è impegnata in progetti pluriennali a matrice artistica (teatro e arti performative) a sostegno delle persone detenute, con particolare attenzione alle relazioni genitoriali, all'attivazione della comunità, la sensibilizzazione attraverso spettacoli teatrali e video.

Alchemilla, cooperativa sociale ONLUS, nasce nel dicembre 2015 dall'incontro di differenti figure professionali (scrittura, comunicazione digitale, teatro sociale e di comunità, illustrazione). È registrata come start up innovativa a vocazione sociale. Realizza progetti di innovazione sociale rivolti all'infanzia e minori attraverso l'utilizzo delle arti performative e delle nuove tecnologie. Alchemilla vuole sostenere il diritto dei bambini ad esprimersi e ad essere ascoltati e vuole cambiare la percezione del ruolo sociale che i bambini possono giocare, affinché

**Progetto Educare Educandosi – Bando Assistenza Socio-Sanitaria anno 2021
Fondazione Comunità Mantovana Onlus**

ARCA Centro Mantovano di Solidarietà

Centro Consulenza Familiare Viadana

Centro Mantovano di Solidarietà

ForMattArt APS

si riconoscano e siano riconosciuti come autori di cultura e co-autori di politiche che li riguardano. Per raggiungere il nostro obiettivo, realizziamo:

- esperienze educative innovative utilizzando strumenti blended (off e on line) che promuovono le competenze e la capacità di azione sociale dei bambini;
- prodotti di edutainment rivolti in primo a luogo alle famiglie, pensati per diffondere su larga scala i contenuti dei bambini;
- ricerche e consulenze basate sull'analisi dei dati raccolti attraverso i prodotti digitali.

Caratteristica distintiva di tutti i prodotti è l'ascolto delle voci e delle idee dei bambini.

Fin dalla sua nascita Alchemilla collabora con il CIT – Centro di Ricerca Mario Apollonio dell'Università Cattolica per la progettazione di interventi educativi e culturali rivolti alle nuove generazioni

Nel 2017 Alchemilla è stata selezionata tra le migliori 10 idee innovative a livello nazionale nel programma *IC – Innovazione Culturale di Fondazione Cariplo* con il progetto Artoo - L'arte raccontata dai bambini, in cui si connettono arte, infanzia e nuove tecnologie. A luglio 2021 Alchemilla con il progetto Artoo – l'arte raccontata dai bambini è stata selezionata come **impresa culturale innovativa ad alto impatto sociale**.

Il Progetto Artoo di Alchemilla è un **processo educativo e pedagogico che mette i bambini al centro**, con le loro idee. È la modalità per affrontare la sfida che ci siamo posti.