

18 novembre 2023
12 maggio 2024

AGAM. immagini vive

Esposizione interattiva ideata dall'artista
YAACOV AGAM e realizzata dal Service de la
médiation culturelle del Centre Pompidou di Parigi
Responsabile del progetto: Odile Fayet

introduzione

Una grande foto di **Yaacov Agam** accoglie il pubblico: è proprio lui, l'artista, ad aver ideato questa mostra, volta a immergere i bambini e le loro famiglie nel suo universo artistico. Si tratta di un'esposizione interattiva dove si può **giocare con l'arte e diventare veri protagonisti di un appassionante processo creativo**.

L'opera di Agam si basa su **colori e forme geometriche ed è soggetta a continua trasformazione**. Combinati all'infinito, cerchi, quadrati, triangoli compongono un linguaggio artistico visivo e universale. Le installazioni che compongono la mostra stupiscono i bambini proprio perché, a ogni passaggio, le immagini iniziano a muoversi senza che nessuno veda la stessa cosa nello stesso momento: un'esperienza davvero unica per scoprire l'arte cinetica in un percorso ludico e coinvolgente.

Nella mostra "Immagini vive", Agam svela i segreti del suo lavoro. I bambini, giocando, manipolando e spostandosi nello spazio, scoprono attraverso il corpo e lo sguardo, la ricchezza dell'opera dell'artista; **capiscono le dinamiche dei colori e gli effetti ottici; esplorano le composizioni infinite delle linee e delle forme; dipingono con macchie di colore magnetiche di una tavolozza gigante, si lasciano trasportare dalla magia delle trasformazioni visive**.

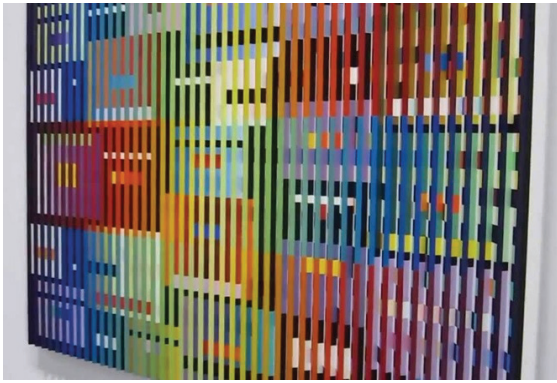

YAACOV AGAM **biografia**

Yaacov Agam, nato in Israele nel 1928 – ha attualmente 95 anni! – è **pittore, scultore, creatore di video e applicazioni digitali**, tutti ambiti in cui si muove sentendosi a proprio agio ed esprimendo il suo genio. Preferisce il linguaggio degli occhi a quello delle parole. Nel 1960 ha partecipato alla creazione di una corrente artistica chiamata **“arte cinetica”**, basata sul movimento, che rende il pubblico attivo attraverso il corpo e gli occhi.

Agam non è solo un artista ma anche un grande pedagogista. Ha inventato e scritto un metodo che è stato premiato dall'Unesco nel 1996: 36 libretti permettono di comprendere il linguaggio visivo e universale delle forme, senza spiegazioni verbali. Il **“metodo Agam”** è stato adottato in molte scuole dell'infanzia in Israele, sua terra d'origine.

Le opere di Agam possono essere ammirate in tutto il mondo. È presente nelle più grandi collezioni internazionali (Centre Pompidou in Francia, Centro culturale di Leverkusen in Germania e, soprattutto, Museo Agam di Rishon LeZion, in Israele). **Artista di fama internazionale**, oggi divide con passione la sua vita tra la Francia e Israele, sempre spinto da nuovi progetti creativi.

Double métamorphose III, Titre attribué : Contrepoint et enchaînement, Yaacov Agam, 1968-1969

Assemblage mouvant, Yaacov Agam, 1953 Six éléments mobiles de couleur, pivotant sur fond peint bois peint

“Per nominare una tazza, usiamo un termine diverso in ogni lingua, mentre le forme rotonde, lineari e triangolari degli oggetti sono simboli universali. Ecco perché il mio linguaggio visivo può diventare quello di tutti i bambini del mondo.”

Yaacov Agam

© Herve VERONESE

descrizione del percorso

Cos'è l'arte cinetica?

Fissando un'opera di Agam, spostandosi a sinistra, a destra, avanti o indietro, le immagini si trasformano, cambiano colore e forma. Sembrano prendere vita, da qui il titolo di questa mostra!

Il movimento, che non è mai facile da riprodurre, è la caratteristica degli artisti dell'arte cinetica. Può essere prodotto dal vento, dal sole, da un motore... Agam, il più delle volte, lo ottiene dal movimento stesso dei visitatori che, cambiando il loro punto di vista, partecipano al processo di **trasformazione dell'opera nello spazio e nel tempo: per Agam questo effetto è la quarta dimensione.**

Per testare le trasformazioni di forme e colori nel tempo, Agam realizza numerosi modelli in miniatura. Dipinge le forme con l'aiuto di un monocolo da orologiaio tanto sono minuscole! In questo modo, testa gli effetti prodotti su piccola scala prima di creare le opere in un formato più grande.

Il percorso della mostra interattiva coinvolge i bambini in diverse tappe. I visitatori sono invitati a riprodurre i modelli dei dispositivi prima di immaginare nuove soluzioni creative. Ogni nuova composizione permette poi di comprendere meglio il linguaggio delle forme.

presentazione delle attività

1.

Il film su Agam

Video che presenta l'artista.

2.

Le colonne

Assemblare i motivi per categoria (colore, forma geometrica).

3.

Creazioni digitali

Sviluppare la memoria visiva attraverso giochi digitali.

4.

Polimorfismo

Una superficie magnetica a fisarmonica da completare con le forme geometriche e che si trasforma con il movimento.

5.

Assemblaggi mobili

Trasformare all'infinito le proprie composizioni.

6.

Dialogo

Creare una composizione con macchie colorate della tavolozza gigante.

7.

Trasparenza infinita

Catturare le mescolanze di colore con una tavolozza e osservare le sfumature e i nuovi colori che si creano.

8.

Il cuore che batte

Incastrare i mobiles per far muovere un “cuore pulsante”.

obiettivi pedagogici

- > sviluppare il senso critico e la sensibilità estetica
- > garantire lo sviluppo di competenze trasversali come la collaborazione, in particolare nel prendere parte attiva nell'organizzazione, nella creazione o nell'interpretazione di un progetto collettivo
- > arricchire il pensiero creativo, l'apertura all'immaginazione e alla flessibilità nell'affrontare ogni situazione, attraverso lo sviluppo di ipotesi che prendono forma nelle fasi di progettazione e di realizzazione di un'idea
- > riconoscere, rappresentare e utilizzare le figure del piano e dello spazio per disegnare e costruire oggetti e scenari
- > comprendere l'importanza del punto di vista e del movimento in un'opera d'arte
- > comprendere i processi nascosti dietro la creazione artistica, fare analogie, confronti, acquisire linguaggi diversi per esprimere le proprie idee (linguaggio pittorico, dell'installazione, della grafica)

obiettivi specifici per la scuola dell'infanzia

- > **Motricità fine** Coordinare il movimento attraverso l'uso delle forme presenti in mostra per affinare le abilità manuali
- > **Sensomotricità** Attivazione degli organi di senso: vista e tatto
  - **Vista:** sviluppo della memoria visiva e affinamento del campo visivo attraverso la conoscenza dei colori, degli abbinamenti
  - **Tatto:** Percezione delle caratteristiche di cui sono composti i materiali. Sviluppo della conoscenza statica e meccanica
- > **Gioco** Interiorizzazione attraverso l'esperienza del gioco di costruzione (verticale, orizzontale, allineamento, rotazione, relazione causa-effetto).
- > **Relazioni e scambio con il gruppo** Affrontare insieme una nuova esperienza di scoperta, avvicinandosi gli uni agli altri, confrontandosi, trovando soluzioni.

atelier

attività proposte

> Giochiamo con l'Agamograph (SI)

Con forme e colori giochiamo a creare il nostro originale Agamograph, un'opera d'arte che cambia a seconda di come la si guarda. Grazie all'accostamento e alla combinazione di due disegni diversi tra loro nasce, a sorpresa, una particolare illusione ottica.

> Op Art... che invenzione! (SE)

Sperimentazione libera con le linee, i colori e le sovrapposizioni alla scoperta dell'Optical art. Tecniche e linguaggi visivi insoliti ci aiutano a entrare in un magico mondo dove... la prima impressione (non) è sempre quella che conta!

> Quadri rotanti (2° ciclo SE)

Un gioco visivo di forme da tagliare e mettere in movimento per creare sempre composizioni diverse. Un modo divertente per comprendere il lavoro di Agam, in particolare i suoi divertenti "assemblaggi mobili".

tariffe

- Visita alla mostra interattiva e atelier: 2 ore Fr. 150.-
- Visita alla mostra: 1 ora Fr. 80.-
- Attività in classe (vedi allegato)

ringraziamenti

Con il sostegno della Città di Lugano

Sponsor: Banca Stato e altre fondazioni