

LABORATORI CREATIVI PER BAMBINI

Ispirati dal
Museo d'arte del libro illustrato Eric Carle

SHANNON MERENSTEIN

Fotografie di Lauren McNulty
Storie dallo Studio Carle di Meg Nicoll e Sara Ottomano

IL CASTELLO

PREFAZIONE

Ogni anno migliaia di visitatori, grandi e piccoli, siedono nel nostro studio artistico qui al Museo Eric Carle per fare arte tutti insieme. A noi piace in particolar modo guardarli preparare i collage, con le loro creazioni che si svelano a mano a mano che tagliano, strappano, dispongono a strati e posizionano – per poi riposizionare di nuovo – e incollano. Il nostro gruppo è di parte, nei confronti di questo brandello di magia artistica. Il collage ha dato sostentamento al cofondatore del nostro museo, Eric Carle, durante la sua lunga carriera ed è stato il mezzo da lui scelto per titoli classici quale, ad esempio, *Il piccolo bruco maisazio*.

Noi speriamo che la lettura di *Laboratori Creativi per Bambini* sia come una gita al nostro Studio d'Arte, che sfogliare queste pagine vi incoraggi e sostenga nel condividere la creazione dei collage con i giovani cui volete bene. Io adoro ciò che diceva Eric parlando dei bambini e del collage:

“Il processo di dipingere la carta velina è per me molto soddisfacente. Anche molti bambini hanno lavorato sui collage a casa o in classe, e alcuni di loro mi hanno detto: 'Posso farlo anch'io!' Ritengo che questo sia il complimento più bello.”

Abbiamo inoltre trovato uno spirito affine nell'autrice di questo libro, Shannon Merenstein,

educatrice artistica e mamma di Pittsburgh, che pratica la stessa nostra filosofia: quando tratti i bambini con rispetto della loro arte, accadono cose meravigliose. I suoi progetti col collage sono fantasiosi per i bambini e nello stesso tempo facili da seguire per gli educatori.

Al termine dei capitoli di Shannon, troverete annotazioni delle insegnanti d'arte del Museo Carle, Meg Nicoll e Sara Ottomano, che in queste sezioni condividono le loro esperienze di lavoro con le famiglie nel nostro studio artistico. Lo studio è aperto quando lo è il museo, e offre ai visitatori la possibilità di usare lo stesso tipo di materiali e strumenti utilizzati dagli artisti che sono in mostra nelle nostre gallerie. Il team dello studio lavora duramente per sottolineare, a ogni visitatore, i nostri principi guida:

- Offrire progetti artistici aperti, in modo che i bambini possano seguire i propri interessi e istinti.
- Proporre materiali e strumenti facili da reperire.
- Incoraggiare l'immaginazione! Ogni cosa ha il potenziale per diventare materiale artistico, dagli oggetti trovati in natura a quelli destinati al cestino dei rifiuti o al riciclo.
- Valorizzare il processo tanto quanto l'opera compiuta. Chiedete ai bambini su cosa stanno lavorando e imparate dalle storie che raccontano attraverso la loro arte.
- Esporre l'opera compiuta in modo artistico – questa è un'altra opportunità della creatività che potete esplorare insieme.

Stiamo perfezionando questi principi da quando il museo ha aperto i battenti nel 2002. L'ambiente dello studio è innovativo e accogliente – e serve come terreno di prova per tutti coloro che aspirano a fare della creatività un elemento basilare in casa o in classe.

Fotografia di Jim Gipe/Pivot Media. © The Eric Carle Museum of Picture Book Art

Abbiamo il grande privilegio di lavorare con Eric Carle e centinaia di altri artisti di libri illustrati che espongono i loro lavori nelle nostre gallerie, e che offrono conferenze, racconti e dimostrazioni di disegno al museo. In queste pagine, Meg e Sara hanno attinto dalla competenza di molti tra coloro che sono specializzati nel collage. Speriamo che condividerete queste conoscenze, e i libri che consigliamo, con i vostri bambini. È il modo perfetto per iniziare un'avventura creativa!

Felice collage a tutti!

Alexandra Kennedy
Direttore Esecutivo
Museo d'arte del libro illustrato Eric Carle
Amherst, Massachusetts

Fotografia di Seth Kaye. © The Eric Carle Museum of Picture Book Art

Fotografia di Kristin Angel. © The Eric Carle Museum of Picture Book Art

LABORATORIO 2

AUTORITRATTO A GRANDEZZA NATURALE

Lavorate in grande e fate ogni tipo di scelta divertente nei confronti del vostro gemello fatto col collage!

OCCORRENTE

- carta da pacco o grandi fogli di carta o cartone
- pastelli/pennarelli
- filati, ritagli di tessuto, piume, pompon, carta colorata e fantasia (il cielo è il solo limite.)
- riviste
- forbici
- colla stick

Non potete sbagliare questo laboratorio se cambiate tutti i materiali suggeriti con quelli che avete a portata di mano. Carta fantasia o pagine di riviste andranno bene quanto i tessuti!

ESECUZIONE

1. Consegnate un foglio di carta spessa a ogni bambino.
2. Estraete diverse carte dipinte, bucatrici e forbici.
3. Invitate i bambini a "costruire" con la carta, organizzando le forme per farle diventare città, castelli o qualunque cosa immaginino. Alcuni si divertiranno a usare la bucatrice per creare ulteriori forme, altri useranno quelle sul tavolo così come sono. Per questo motivo, riduco i ritagli di carta un po' più piccoli del palmo della mia mano.
4. Lasciate del tempo per sistemare e risistemare i pezzi prima di offrire la colla stick.
5. Consegnate la colla e lasciate che il divertimento cominci.
6. Usate i rulli per appiattire la carta che si è arricciata.
7. Invitate i bambini a incollare le forme più piccole su quelle più grandi per aggiungere dettagli alla loro opera.

Aiutate i bambini a parlare del proprio lavoro in un format in cui possono farlo. Mi piace usare i protocolli Project Zero di Harvard per rendere il pensiero visibile. Chiedete ai bambini di condividere ciò che vedono nell'opera di un amichetto, cosa ne pensano e cosa li fa meravigliare.

CONSIDERAZIONI FINALI

Il fatto di avere una varietà di ritagli di bella carta dipinta ha veramente appassionato questo gruppo. Gli ospiti adoravano guardare ogni ritaglio e pensare a come era fatto o per cosa potesse essere usato. Queste conversazioni hanno aiutato a rallentare il processo di selezione, posizionamento e riposizionamento, prima che la colla venisse anche solo nominata.

ALTRE IDEE DA PROVARE

- Tirate fuori carta da regalo o carta velina già tagliata in piccole forme oppure carta da usare con la bucatrice, invece della carta dipinta.
- Invitate i bambini a disegnare una città geometrica, un castello o qualunque altra architettura e poi applicate il collage sul disegno.
- Chiedete ai bambini di immaginare un edificio e tutti i dettagli di quell'edificio in particolare. (Per avere degli esempi, è utile osservare foto e libri per bambini).
- Cercate di sostituire lo sfondo in carta con qualcos'altro – una borsa di carta marrone tagliata e appiattita, un foglio nero o dell'alluminio. Una nuova superficie cambierà completamente la percezione del progetto.

LABORATORIO 8

VERDE

Questo laboratorio esplora l'idea di una composizione con un unico colore, miscelandolo, ed è un ibrido tra pittura e collage. Abbiamo condotto un sacco di esperimenti col colore verde nel giorno di questo laboratorio. Abbiamo osservato diversi campioni di pittura verde e scoperto i loro nomi, poi parlato di creare il verde partendo dal blu e dal giallo. Dopodiché abbiamo preparato le nostre sfumature come il verde cetriolino, il verde foresta sempreverde, il verde lattuga, il verde mostro e molti altri. Abbiamo cercato materiali verdi durante un gioco "cerca e trova", e tutte queste attività ci hanno portato a creare un collage molto verde. Questo è un altro laboratorio che potrebbe essere fatto all'aperto, con un sacco di foglie verdi, erba e altri oggetti naturali che possono andare bene per il collage, oppure portato all'interno del vostro spazio creativo per invitare all'esplorazione di tutto ciò che è verde.

OCCORRENTE

- cartone pretrattato o un'altra superficie da collage
- ritagli di cartoncino bianco su cui dipingere e applicare al collage
- campioni di pittura verde
- tempera bianca, gialla e blu
- tavolozze
- pennelli
- ciotole d'acqua
- colla vinilica
- oggetti verdi (foglie, erba ecc.)

ESECUZIONE

1. Preparate le superfici in anticipo. Se usate il cartone riciclato come me in questo caso, potreste applicarvi sopra con il rullo una veloce mano di vernice bianca, in modo che la tempera acquosa asciugando diventi opaca e luminosa.
2. Decidete se offrire forme di cartoncino pretagliate oppure dare ai bambini le forbici e lasciar fare a loro. Io avevo tagliato delle forme organiche che potessero essere immaginate come foglie o altri elementi naturali.
3. Introducete l'idea che in natura ci sono innumerevoli sfumature di verde, potete farlo in diversi modi. Fate una passeggiata nel circondario o in cortile, raccogliete oggetti verdi (naturali o meno) ed esaminate i campioni di verde.
4. Sperimentate mischiando i colori. Io ho usato piccoli vassoi su cui offrire pittura bianca, gialla e blu e tavolozze separate per mescolare le diverse sfumature. È questo il momento in cui abbiamo cominciato a dare il nome ai nostri verdi.
5. Estraete le superfici di cartone su cui dipingere diverse sfumature di verde, insieme alle forme di cartoncino.

6. Tirate fuori la colla vinilica (va bene se la pittura è ancora umida) per attaccare le forme al cartone.
7. Infine, considerate la vostra collezione di oggetti verdi. Discutete delle diverse forme, sfumature e consistenze! Attaccateli con la colla vinilica.

CONSIDERAZIONI FINALI

Anche se questo laboratorio è focalizzato sulla natura e centrato sul colore verde, potreste adattare questo collage a qualunque altro colore. Si possono fare molte esperienze e conversazioni ricche ed esaltanti con un laboratorio semplice come questo, e probabilmente avete già tutto ciò che serve per iniziarlo.

ALTRE IDEE DA PROVARE

- Provate questo laboratorio in diversi momenti dell'anno. Potreste esplorare il colore verde in primavera, ma che ne dite del bianco in inverno? E del rosso e arancione in autunno? E del rosa e viola in estate? Cercate di incorporare fiori finti o veri, neve artificiale, glitter e così via!
- Immaginate questo laboratorio come un'esplorazione dei momenti della giornata: come appare la notte? E il mattino?
- Combinare questo laboratorio con il *Collage naturale appiccicoso*. Riuscite a creare un collage monocromatico di gruppo?

Il collage monocromatico è un classico laboratorio che viene eseguito in molte classi e studi casalinghi - e incorporarvi la natura può avere senso in qualunque luogo e stagione! Mi piacerebbe vederlo fare con petali di fiori!

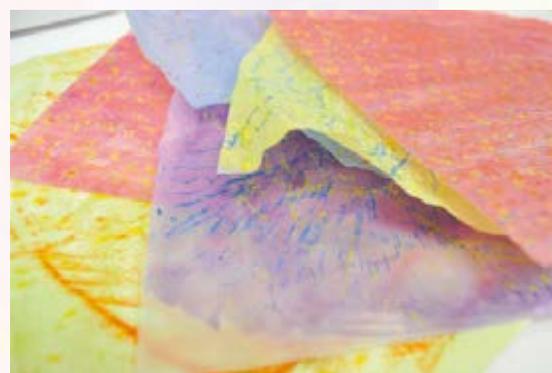
STORIE DALLO STUDIO CARLE

Tavolette per il Frottage

Nel nostro Studio d'Arte, guardiamo alla natura come a una fonte di ispirazione – in particolare ai prati, alle colline e al frutteto proprio fuori dalle nostre finestre, così come agli animali che li abitano. Quando possibile, ci piace usare materiali naturali nei nostri progetti. Il frottage ci permette di esplorare la consistenza e le forme degli oggetti che raccogliamo all'esterno. Già solo ricalcare può essere un punto d'inizio per disegnare, raccontare storie oppure, come spesso nel nostro caso, creare dei fogli di carta da collage con una texture.

Per creare le tavole da ricalco, applichiamo gli oggetti naturali su delle superfici piatte, come pezzi di cartone o cartoncino, il che ci permette di riutilizzarle più volte con ospiti diversi qui allo Studio d'Arte. Ci piace creare le texture usando foglie, erba, piccoli rametti, corteccia e semi. (Quando raccogliamo gli oggetti naturali, cerchiamo di stare attenti all'impatto che abbiamo sull'ambiente, così preleviamo solo foglie e rametti che sono già caduti dagli alberi.)

Usiamo pasta per modellare e finiamo con il Matte Medium acrilico, per far aderire gli oggetti naturali. Una precauzione: questo passaggio dovrebbe essere fatto dagli adulti, perché la pasta per modellare e il Matte Medium non devono essere ingeriti.

*“Talvolta esco per una passeggiata,
in cerca di cose interessanti.
Madre Natura mi fornisce sempre
di materiale artistico gratuito!”*

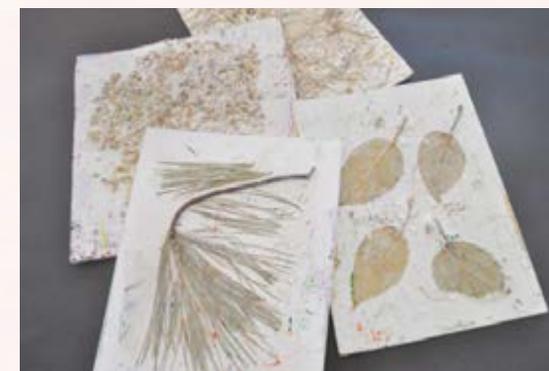
LOIS EHLERT,
ILLUSTRATRICE E AUTRICE, DAL SUO
LIBRO, *THE SCRAPS BOOK*. (VEDI PAG. 149)

Se volete una tavoletta da ricalco temporanea, potete tenere premuto l'oggetto alla superficie scelta o attaccarvelo con del nastro adesivo. Potete lasciare perdere del tutto le tavolette e portare direttamente all'aperto carta e pastelli, per ricalcare col frottage elementi più grandi, come rocce e tronchi.

Il semplice fatto di appoggiare un foglio di carta sulla tavoletta da ricalco o sulla cosa che ci interessa, per poi usare un pastello fino a rivelare l'impronta dell'oggetto sottostante, è sempre un procedimento eccitante che porta risultati deliziosamente inaspettati. Aggiungendo strati di colore, e ruotando la tavoletta a ogni nuovo strato, o testando oggetti diversi sotto lo stesso pezzo di carta, possiamo aggiungere complessità e sostanza alle immagini. Delle spruzzate di acquarello possono essere applicate sopra a tutto, per creare una velatura – un altro contrasto di texture diverse.

Le carte create grazie a semplici tavole da ricalco per il frottage sono interessanti di per sé o possono diventare degli emozionanti punti di partenza per altri progetti. Spesso creiamo molte di queste carte e le teniamo da parte, per poi riprenderle successivamente e usarle nei collage. Talvolta, il colore e il decoro della carta ci ricordano qualcosa – i colori del tramonto o le scaglie di un pesce – e questo è sufficiente per dare inizio a un progetto più grande.

Le carte stesse sono particolarmente stimolanti quando vengono aggiunte a una

collezione più ampia di carte dipinte. Noi teniamo la maggior parte delle carte create, anche quando sembrano incomplete o non riuscite nel modo che ci aspettavamo. In qualche progetto futuro, potrebbero presentare proprio la combinazione giusta di linee e colori, tale da ispirare nuova arte.

LABORATORIO 24

STAMPA, COLLAGE, STAMPA

Questo laboratorio mette in primo piano un procedimento orientato dal bambino stesso, che apre a eccitanti scoperte.

OCCORRENTE

- rulli o pennelli
- pittura a tempera
- plastica da imballo pluriball
- tubi galleggianti da piscina tagliati o qualsiasi oggetto di uso comune con cui si possa stampare
- carta
- ciotole d'acqua
- carta assorbente
- materiali per il collage come centrini, carta dipinta, sagome di carta punzonate
- colla stick
- colla vinilica

ESECUZIONE

1. Ci sono almeno due (e probabilmente molti, molti altri) modi per cominciare. Potete iniziare dalla stampa oppure dal collage. Se iniziate dal collage e ci stampate sopra, potete staccare dei pezzi di collage per rivelarne i contorni e la superficie sotto lo strato di pittura. Se stampate prima e fate il collage dopo, le forme del collage spiccheranno maggiormente.
2. Per stampare. Con un rullo o con un pennello stendete la tempera sul pluriball o altri oggetti quotidiani, come una sezione di un tubo galleggiante da piscina. Per creare la stampa potete pressare la carta direttamente sul pluriball, mentre con il pezzo di tubo galleggiante o altri

oggetti si possono fare degli stampini da utilizzare qua e là sul foglio.

3. Per fare il collage. Si usano delle forme che i bambini hanno precedentemente ritagliato a loro piacimento e della colla stick. Se avete iniziato con la stampa, attendete che il colore sia asciutto prima di procedere con il collage, oppure usate della colla vinilica e attaccate le forme sul mix di colla e tempera bagnata.
4. Ci siamo mossi fluidamente tra stampa e collage. Alcuni bambini erano decisamente più interessati a staccare i pezzi dal loro collage, mentre altri si sono dedicati a stampare a ripetizione con gli stampini ricavati dai tubi galleggianti da piscina. L'idea di questo laboratorio è quella di utilizzare entrambe le tecniche in tandem e stare a vedere che cosa succede!

ALTRE IDEE DA PROVARE

- Provate pittura, stampa, pittura. È un procedimento simile, aggiungete solo una varietà di strumenti per dipingere.
- Provate disegno, collage, disegno. Create un disegno e aggiungete del collage per abbellire i dettagli, poi disegnateci ancora sopra, includendo i pezzi del collage nel disegno.
- Per i bambini più piccoli, cominciate con gli adesivi, affinché possano rimuoverli facilmente e scoprirne le sagome dopo che la stampa fatta sopra agli adesivi si è asciugata.