

LuBeC 2023

Real Collegio di Lucca
28 - 29 settembre

LuBeC e il CANTIERE CULTURA di

Con la partecipazione di

Con il sostegno di

CAMERA DI COMMERCIO
TOSCANA NORD-OVEST

Media Partner

mimesi

Main Sponsor

Sponsor

Partner e partecipanti

LA GALLERIA

NAZIONALE

LuBeC 2023

Real Collegio di Lucca
28 - 29 settembre

La Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea

**LA GALLERIA NAZIONALE E L'ESPERIENZA
DEI PUBBLICI
L'EFFETTO CULTURA**

LuBeC Real Collegio di Lucca, 28-29 settembre 2023

LuBeC 2023

Real Collegio di Lucca
28 - 29 settembre

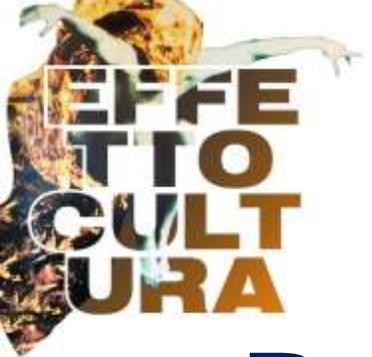

**I PUBBLICI SPECIALI
e
L'EFFETTO CULTURA**

Con chi e cosa?

- **VISITE TATTILI:** percorsi per ciechi, ipovedenti e persone con minorazione visiva con guide non vedenti, accompagnatori e cani guida
- **VISITE IN LINGUA LIS:** percorsi integrati per sordi e udenti, adulti, bambini e famiglie con guide sorde e interpreti
- **LA MEMORIA DEL BELLO:** visite ai malati di Alzheimer
- **IN & OUT:** percorsi educativi per bambini e adolescenti con autismo
- **MI NUTRO DI ARTE:** visite e laboratori per adolescenti con disturbi del comportamento alimentare in carico ai servizi Asl Roma 1
- **L'ARTISTA SONO IO:** visite e laboratori per adolescenti in carico ai servizi psichiatrici Asl Roma 1
- **METAMORFOSI:** visite per detenute e detenuti di un carcere minorile di Roma

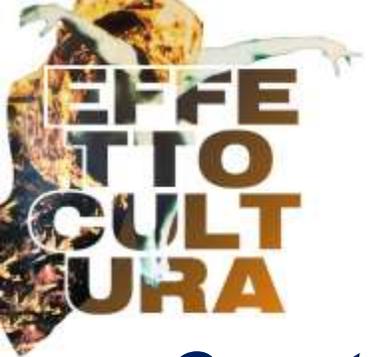

Parole chiave

- **Integrazione:** integrare i visitatori con fragilità e i visitatori “normotipici”
- **Relazione:** creare una “**contact zone**” e una “comfort zone”
- **Esperienza:** il museo è parte integrante di un percorso terapeutico, di riabilitazione e di benessere
- **Inclusione:** favorire l’abbattimento delle barriere fisiche, sensoriali, cognitive, culturali ed economiche

VISITE TATTILI

Questa opportunità ti aiuta a dedicare all'arte i tempi che merita, magari trascorrendo ore a distinguere i particolari, senza violentarla, senza forzarla. Lucia

Invece che rubare qualche scatto per immortalare il momento in una foto, ti concentri a immortalarlo nella tua mente, grazie alla memoria delle tue mani. Jana

“Utilizza due mani, così capisci meglio” diceva la guida. Ed aveva ragione, poiché usando tutte e due le mani si riesce a realizzare lo spessore, le proporzioni. Alessio

Anche cinque minuti in questo mondo buio possono farti capire i problemi e le difficoltà che affrontano le persone non vedenti. Mattia

Ho capito come l'arte sia importante nella vita di una persona e come, anche nella difficoltà, si possa percepire la sua bellezza. Valeria

Con questa visita mi sono resa conto quanto il tatto sia un senso fondamentale per la scoperta e la conoscenza, mettendo in collegamento mani e mente. Nicole

Toccando la statua mi sono resa conto di tanti dettagli. Se l'avessi solo guardata non ci avrei mai fatto caso. Margherita

LuBeC 2023

Real Collegio di Lucca
28 - 29 settembre

TEENS FOR TEENS

e

MEDIATORI

SI DIVENTA

LuBeC 2023

Real Collegio di Lucca
28 - 29 settembre

LuBeC 2023

Real Collegio di Lucca
28 - 29 settembre

A chi e perché?

- Progetti di alternanza scuola lavoro
- Modello di apprendimento *learning by doing*
- Generare **competenze trasversali**
- Fare **esperienza attiva e partecipativa** nel museo

PRIMO SETTORE

Autore: Pino Pascali

Titolo: 32 mq di mare circa, 1967

Scegli un'emozione:

- Stupore Gioia Serenità
- Interesse Ammirazione
- Rabbia Disgusto Tristezza Paura

Autore: Antonio Canova

Titolo: Ercole e Lica

Scegli un'emozione:

- Stupore Gioia Serenità
- Interesse Ammirazione
- Rabbia Disgusto Tristezza Paura

Autore: Giuseppe Penone

Titolo: Spoglia d'oro su spine d'acacia

Scegli un'emozione:

- Stupore Gioia Serenità
- Interesse Ammirazione
- Rabbia Disgusto Tristezza Paura

Autore: Lucio Fontana

Titolo: Concetto spaziale - Attese

Scegli un'emozione:

- Stupore Gioia Serenità
- Interesse Ammirazione
- Rabbia Disgusto Tristezza Paura

Studente	Opera scelta		<p>Nuovo titolo</p> <p>Didascalia e motivazione</p>
<p>Virginia</p> <p>Gruppo 3</p>	<p>Pino Pascali</p> <p>Ricostruzione del dinosauro, 1966</p>		<p>Il dormiente</p> <p>Pur se composta da vari pezzi, dettati dalla spina vertebrale del dinosauro, l'opera pare mantenere la propria integrità e si distende per buona parte della stanza quasi fosse un antico animale marino abbandonatosi al sonno sotto il peso delle ere geologiche. Avvicinandosi il brusio del museo sembra quasi trasformarsi nel suo pesante respiro.</p>
<p>Virginia</p> <p>Gruppo 3</p>	<p>Federico Cortese</p> <p>Ruleri di un mondo che fu, 1890</p>		<p>Nostalgia di ciò che sarà</p> <p>L'opera vede rappresentato un paesaggio di palude sotto un pallido cielo che si tinge degli arancioni dell'alba. Centrale è ciò che rimane di un antico edificio colonnato, sempre più immerso nell'acqua. Il degrado della civiltà dimenticata in questo spazio privo di esseri viventi si trasforma in una riflessione sull'oblio e l'effimera natura della vita umana assumendo le sfumature di una pacata nostalgia del passato commista al timore per il futuro.</p>
<p>Virginia</p> <p>Gruppo 3</p>	<p>Giuseppe Palizzi</p> <p>Bosco di Fontainebleau, 1874</p>		<p>Illusione</p> <p>A scandire lo spazio di questa grande tela è una serie di alberi che sembrano snodarsi all'infinito in un bosco che, seppur fitto, ci lascia intravedere anche ciò che da noi è più lontano, facendoci immergere nell'opera quasi fosse possibile intraprendere il cammino sotto alle foglie che giocano con la poca luce lasciata trapelare nel sottobosco.</p>

I mediatori non ti fanno capire cosa è l'opera, ma cosa è per te l'opera
(Lavinia)

Con la mediazione ti rimangono impresse più informazioni rispetto ai pannelli, perché fai un'esperienza attiva dell'opera (Maria Vittoria)

E' bello aiutarsi a vicenda e collaborare nella mediazione, capire dall'altro le informazioni che non conoscevo e a cui non avevo pensato (Gabriele)

Con i mediatori mi sono sentita ascoltata e non giudicata (Lavinia)

Ho imparato a guardare il museo non solo da spettatore (Jacopo)

*Ho apprezzato perché ci siamo confrontati con i ragazzi più vicini a noi
(Gioia)*

Sono entrata in contatto con le opere (Livia)

*Ho imparato a conoscere la Galleria come un ambiente in cui mi sento a
casa. Ci ho nuotato dentro e mi ci sono affezionata (Caterina)*

La mediazione mi ha aiutato a sentire la Galleria anche “mia” (Sibilla)

Senza la mediazione la Galleria mi faceva paura (Cyan)

Non pensavo che nella lettura dell’opera fosse importante anche quello che vedo io (Tancredi)

Sono ritornata a casa e mi sono fatta spiegare da mio padre alcune cose, con un nuovo interesse (Agnese)

LuBeC 2023

Real Collegio di Lucca
28 - 29 settembre

LuBeC 2023

Real Collegio di Lucca
28 - 29 settembre

L'ARTISTA SONO IO

A chi, cosa e perché?

- **Publici fragili:** adolescenti con disturbi comportamentali in carico ai servizi psichiatrici delle ASL
- Disegno come formula di **comunicazione**, di **espressione** e di **relazione**
- Attivare sollecitazioni di natura **emotiva**, **cognitiva** e **relazionale**
- Recupero della propria **identità:** l'artista sono **io**
- **Obiettivo:** accedere agli spazi museali all'interno dei percorsi terapeutici

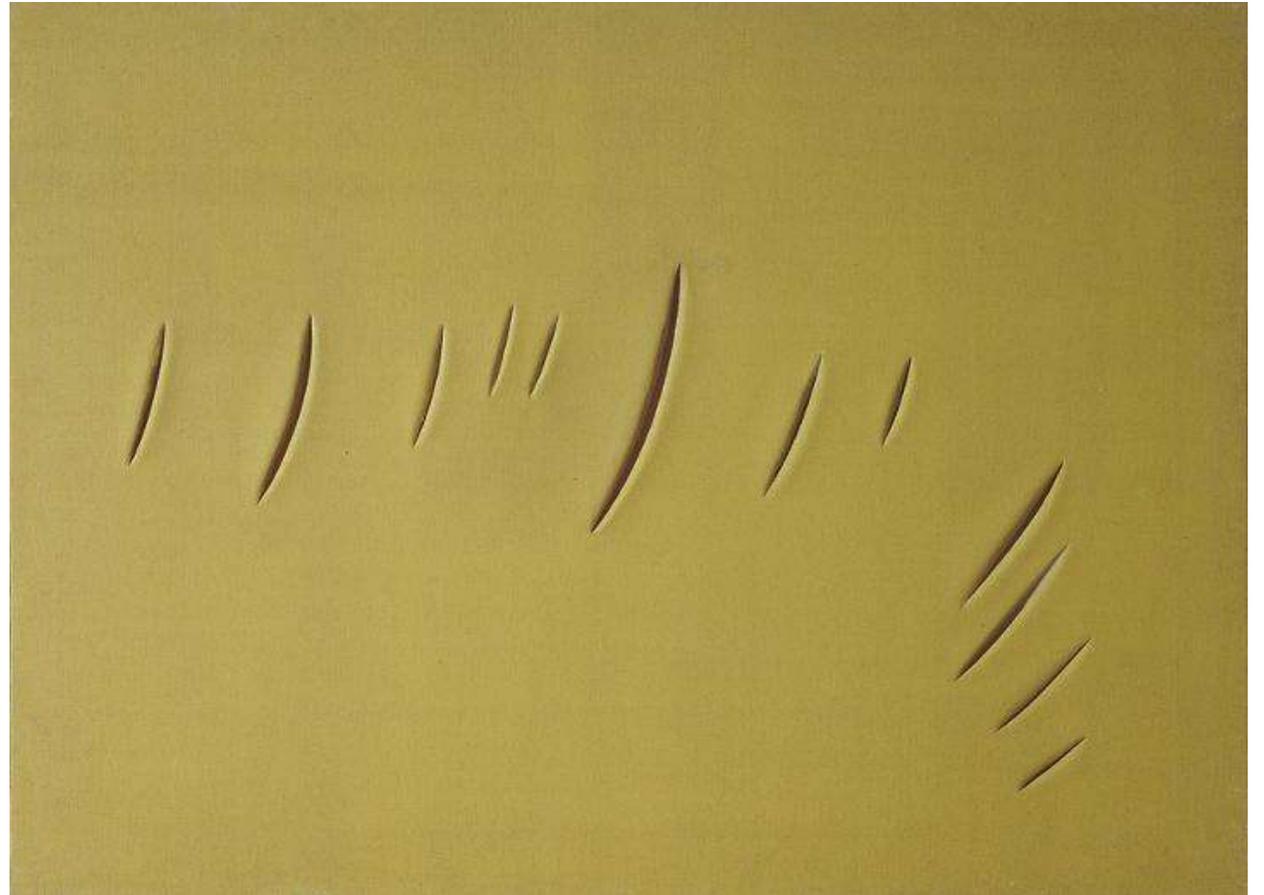

LuBeC 2023

Real Collegio di Lucca
28 - 29 settembre

Opera di
riferimento:

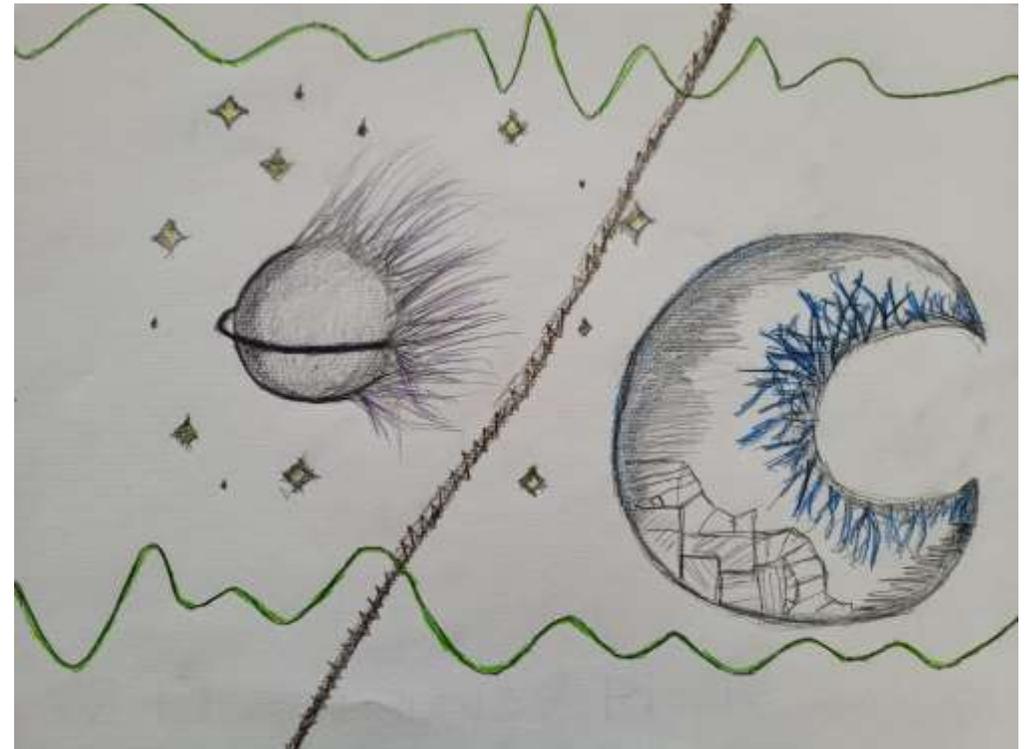

Lucio Fontana, *Concetto spaziale* –
Attese, 1959

I Disegni

Ash, *From outer Space*, 2021.
«Mi sono concentrato sullo spazio
che c'è dietro la tela»

Roberta, *Fratture*, 2021.
«Ho rappresentato una frattura nell'universo»

Opera di riferimento:

Vittorio Corcos, *Sogni*, 1896.

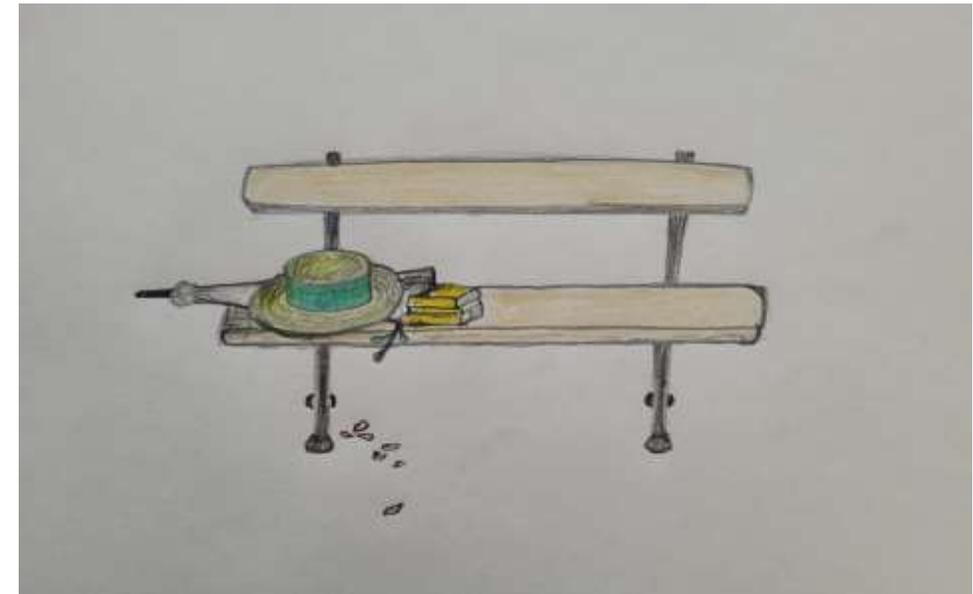

Ash, *Shedding*, 2021.

«Shedding in inglese è la muta che fanno gli animali che si spogliano del vecchio per il nuovo»

Alessio, *Nuovo giorno o anno*, 2021.
«Non c'è lo schienale, perché poggiarsi ci infonde la sicurezza che non abbiamo»

Roberta, *Futuro*, 2021.
«La panchina per me rappresenta il futuro: intravedo solitudine e tranquillità»

Opera di riferimento:

Pino Pascali, *32 mq di mare circa*,
1967.

I Disegni

Roberta, *Spine rosse*, 2022.

«Ho immaginato un fiore nel mare, ma con le spine rosse»

Noah, *Nulla*, 2022.

«Non sapevo cosa disegnare ma questi forse sono i miei occhi»

Opere di riferimento:

Mimmo Rotella, *Up tempo*, 1957.

Mimmo Rotella, *Mitologia 3*, 1962.

I Disegni

Noah, *San Lollo*, 2022.

«La muffa e lo sporco mi hanno ricordato Roma,
ma anche il suo movimento e il caos»

Angelica, *Vivacità cromatica*, 2022.

«Ho voluto usare tutti i colori, in contrasto
con quelli spenti dell'opera»

Achi, Raggi X, 2022.

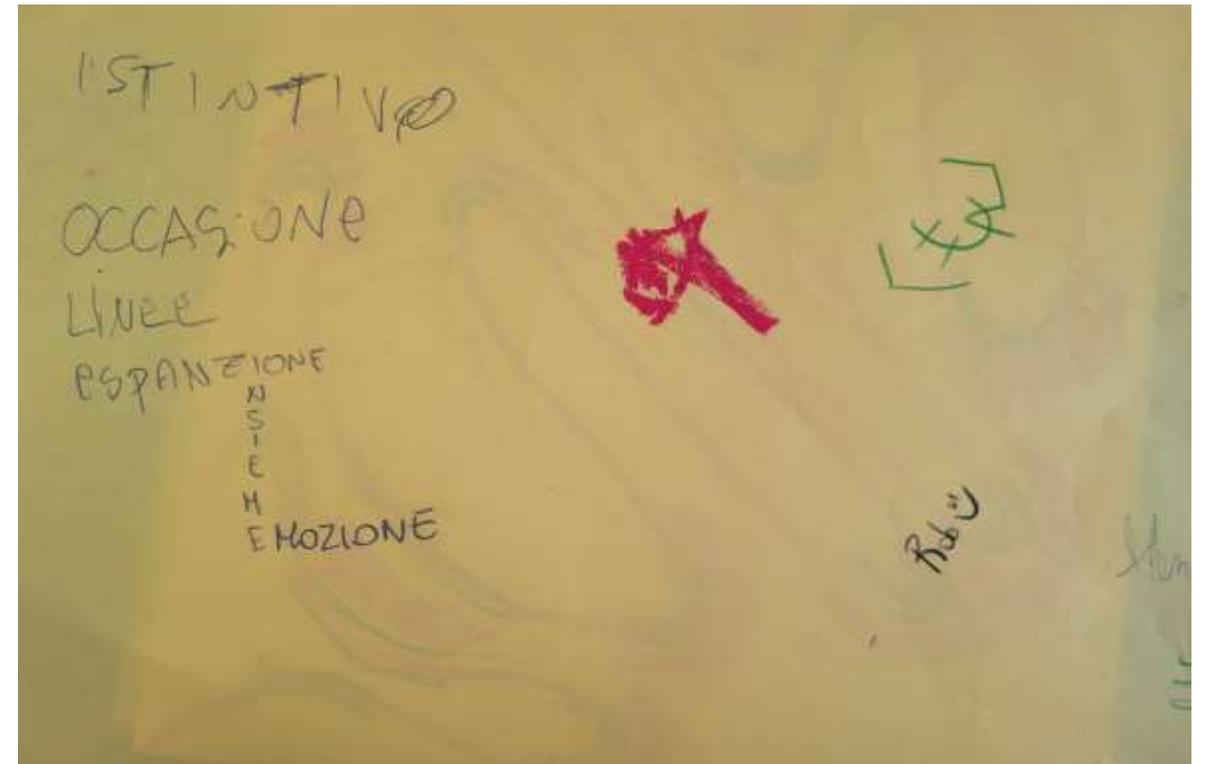
«Come il davanti e il dietro delle opere di Rotella, io ho rappresentato il dentro e il fuori nella figura umana»

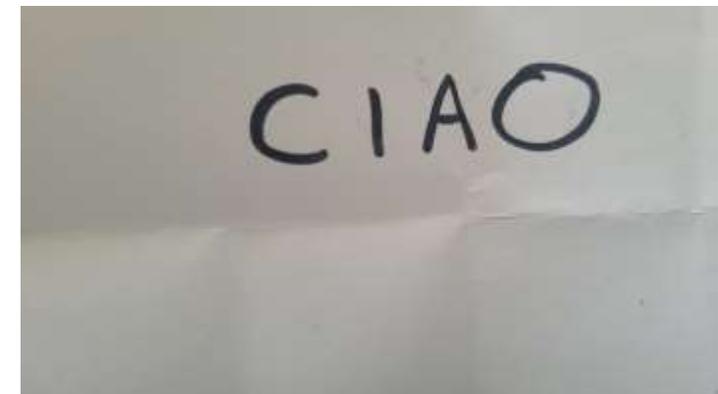
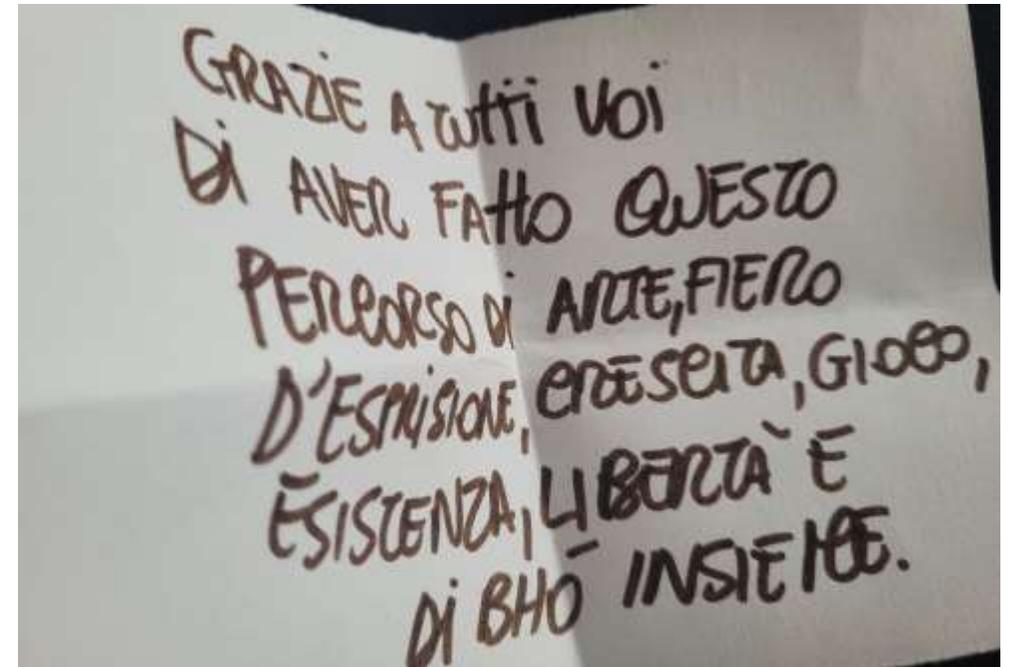
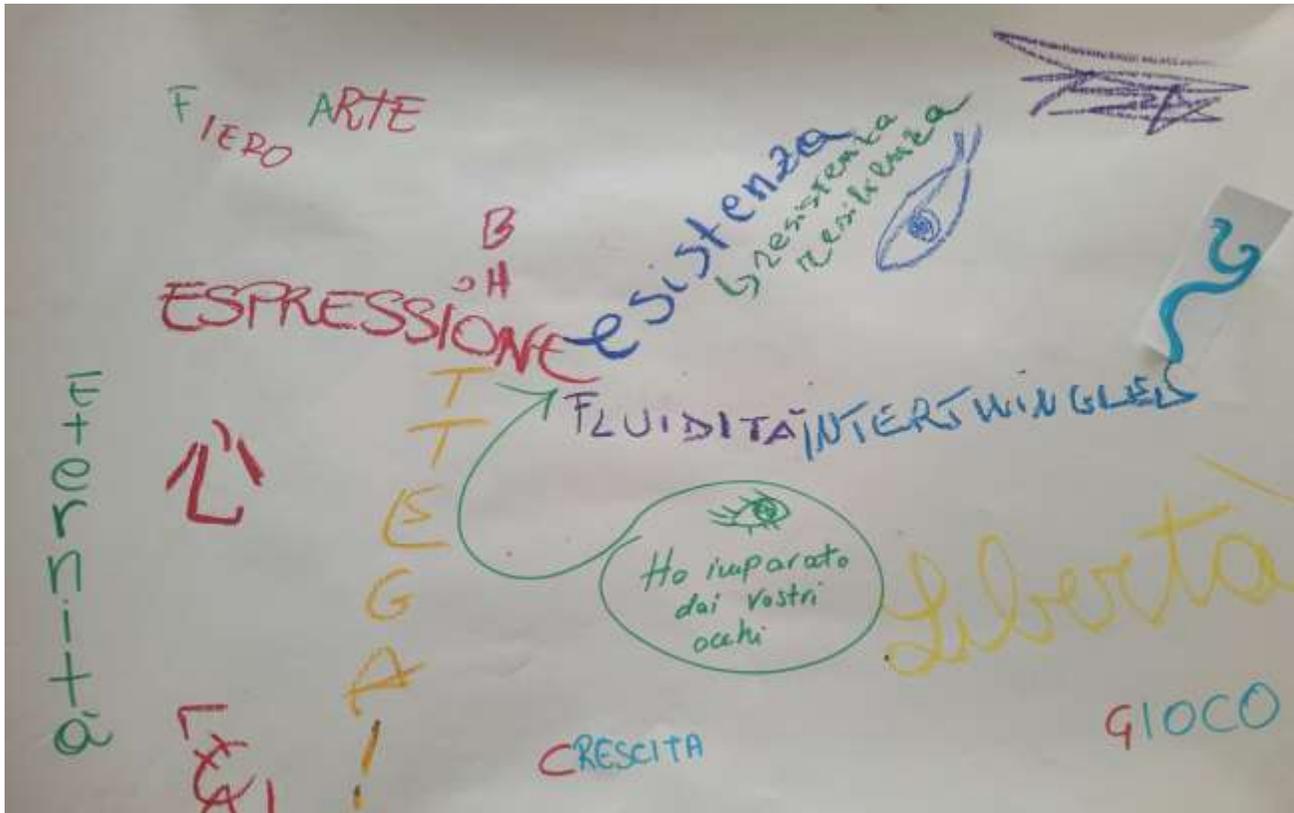
Ash, Muffa di verza, 2022.

«Mi è piaciuta la muffa e l'ho rappresentata. Poi mi hanno fatto notare che sembra verza»

Opera collettiva (Alessio, Achi, Mariarosa, Roberta, Anna)
Istinto, occasione, linee, espansione, insieme, emozione,
2022.

Opera collettiva – Parole in libertà, 2022.

Opera di riferimento

Giuseppe Penone, *Spoglia d'oro su spine d'acacia*,
2002.

I Disegni

Kai , Bocca di rosa, 2023.

«Ho ricreato con i petali di rosa delle labbra. I petali bianchi rappresentano la rinascita dal fiore rosso, è la speranza che rinasce»

Elisa , Lo spiraglio, 2023.

«Mi sono ispirata al quadro, lo spiraglio è la sboccatura di qualcosa»

MI NUTRO DI ARTE

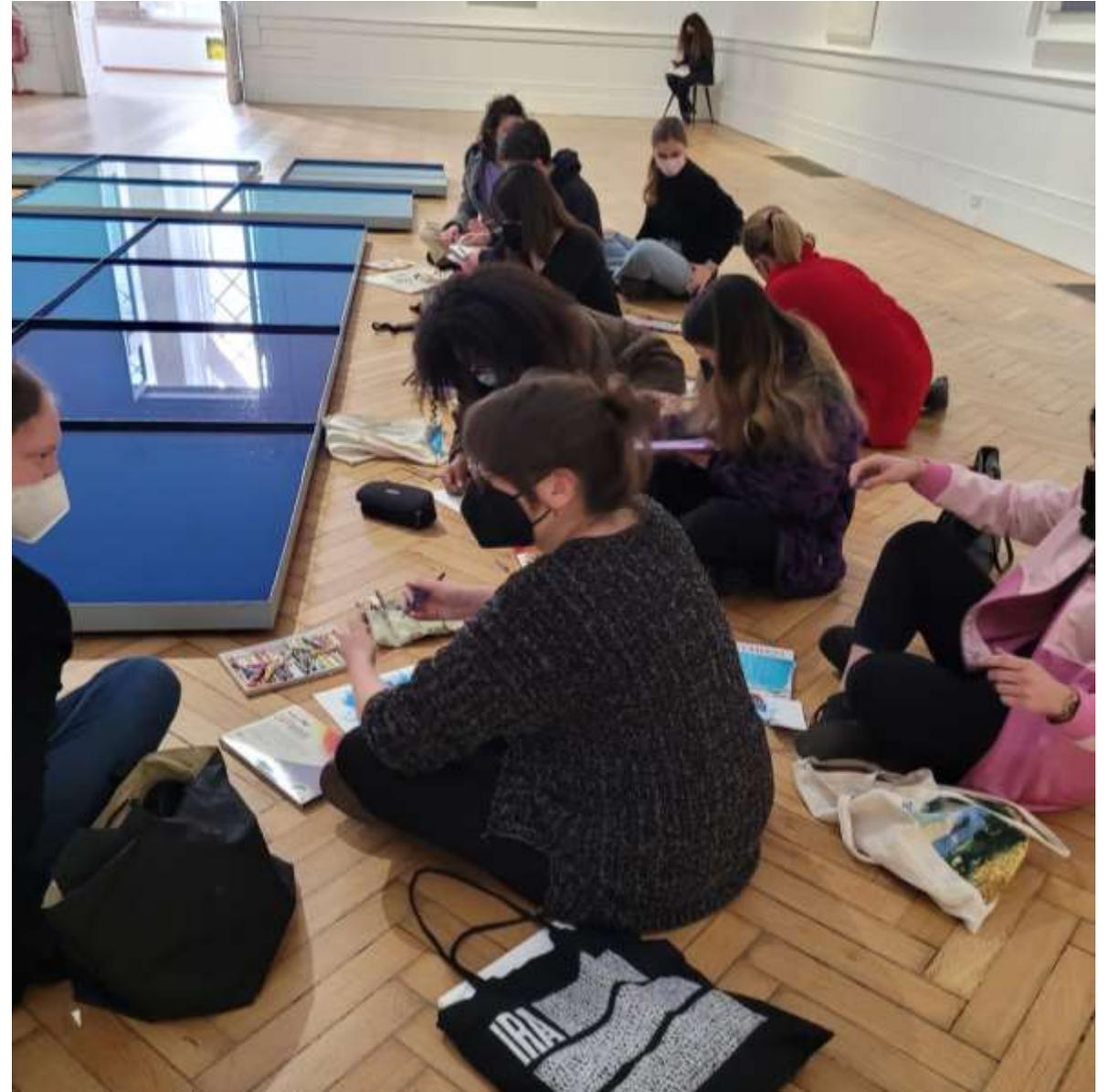

A chi e perché?

- Adolescenti con **disturbi del comportamento alimentare**
- Inserire la visita all'interno di un percorso di **riabilitazione psico fisica e di benessere**
- Fare rete con le Asl e con il territorio
- Sollecitare in chiave **emotiva e cognitiva** i partecipanti
- Modello di **comunicazione orizzontale**

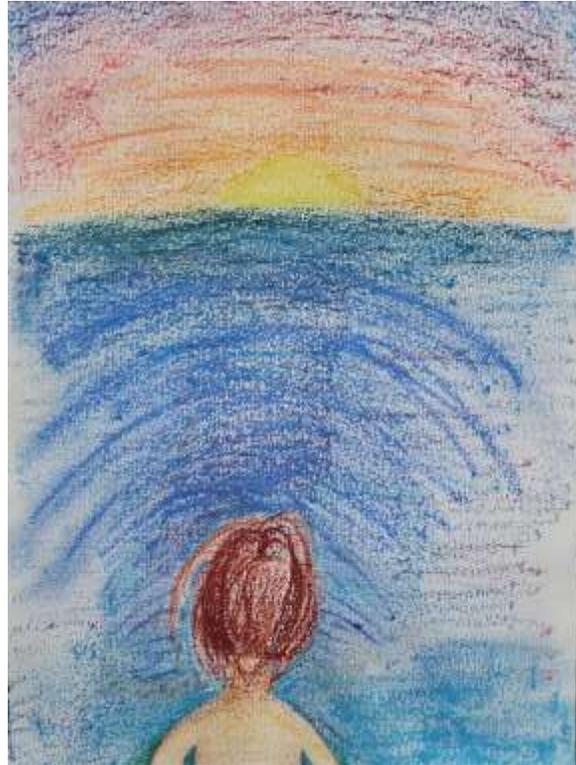

Opera di riferimento:

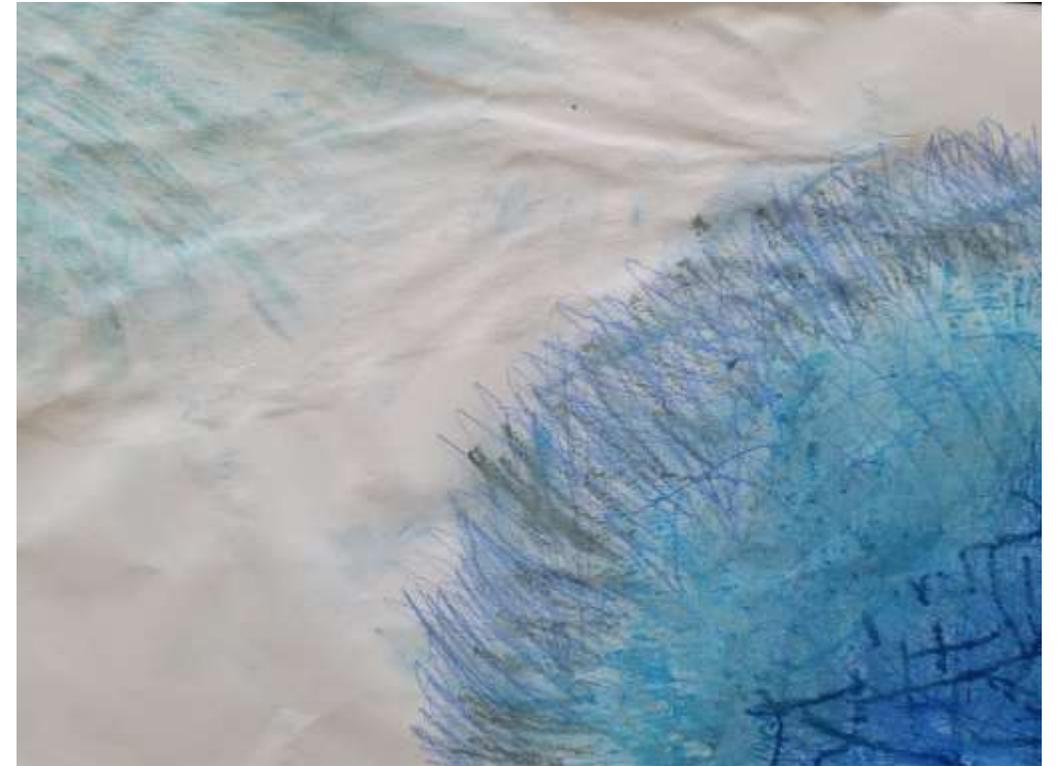

Pino Pascali, *32 mq di mare circa*,
1967.

I Disegni

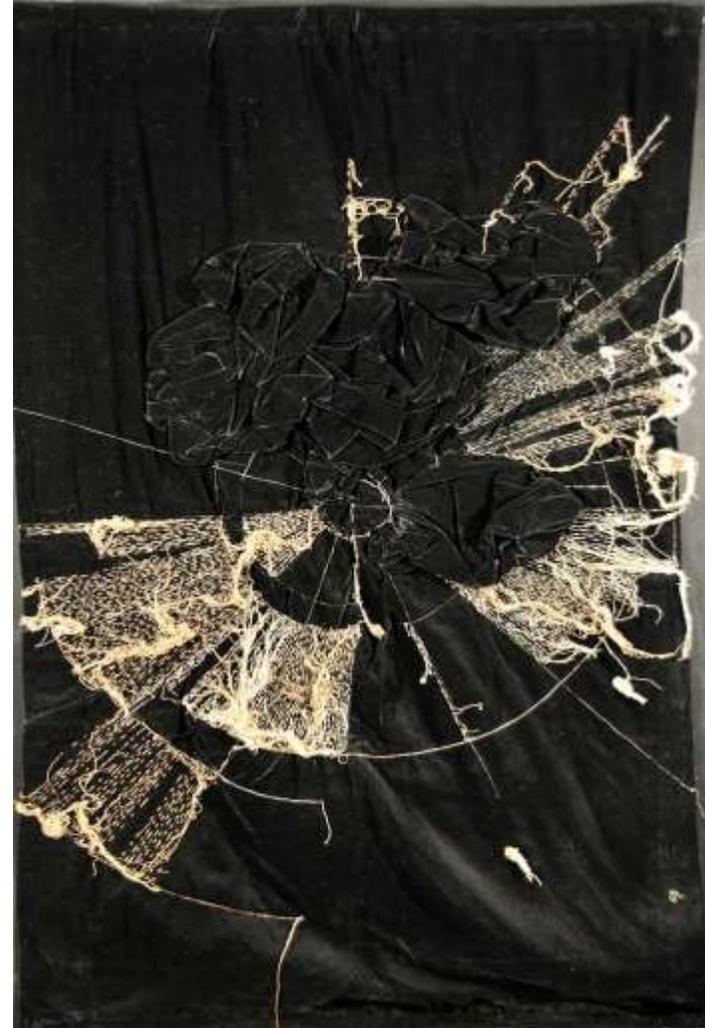
Elizabeth, *Ferma*, 2022.
«Sto male all'idea di non poter toccare l'acqua, è contro la mia natura»

Aurora, *Abbraccio*, 2022.

«Mi ha colpita il contrasto tra il chiaro e lo scuro. Ho pensato ad un abbraccio»

Opere di riferimento

Maria Lai, *Sole scucito (geografie)*, 1986.

Sara, *Stati d'animo e legame*, 2022.

«Ho rappresentato gli opposti da una parte e dall'altra, anche se in realtà si gli opposti si attraggono perché sono legati da un filo»

Flavia, *Stretto al cuore*, 2022.

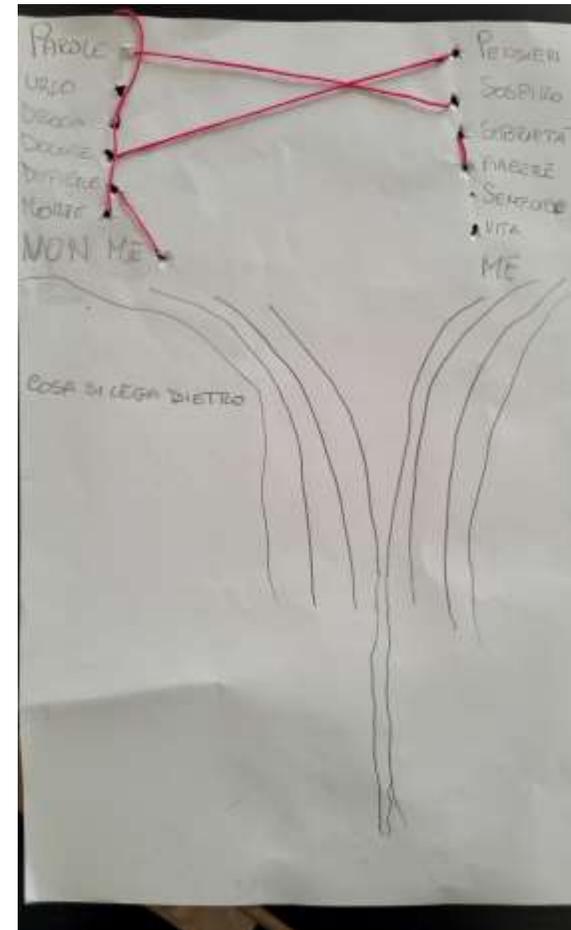
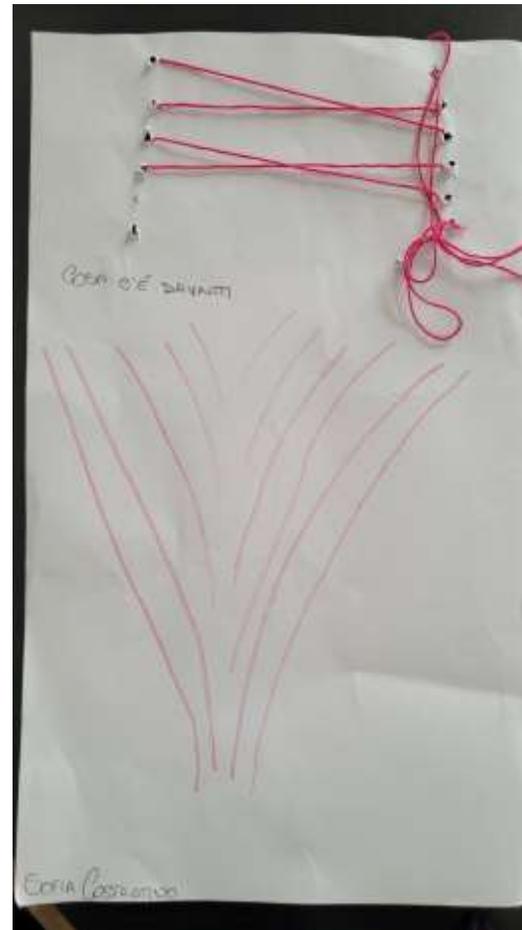
«Ho rappresentato la fitta che sentiamo nel petto quando proviamo un forte dolore»

Elizabeth, *La luce dentro*, 2022.
«Il filo giallo è la luce dentro di noi. Quello azzurro è la vita»

Aurora, *Bitch not a slut*, 2022.
«Mi sono divertita. Vorrei che ognuno di voi aggiungesse qualcosa alla mia opera »

Sofia, *Cosa c'è davanti e cosa si lega dietro*, 2022.
«Ecco cosa sono e non sono io. Il bello e il brutto di me stessa»

Opera di riferimento

El Anatsui, *Untitled*, 2008.

I Disegni

Aurora, *Terra odierna*, 2022

«Questa è la terra che fuma, è
l'inquinamento»

Maria Chiara, *Un progetto, le tre età*, 2022.

«Ho scritto un racconto e sulla copertina ci sono
gli indizi, che leggerete se aprite il libro»

Flavia, *I fiori del male*, 2022.

«Si tratta del mio primo lavoro tridimensionale»

Flavia, *Il Taglio*, 2022.

«L'opera mi ricorda il dolore del cuore»

Flavia, *Cocaina*, 2022.

«Ho visto l'opera e ho provato dolore»

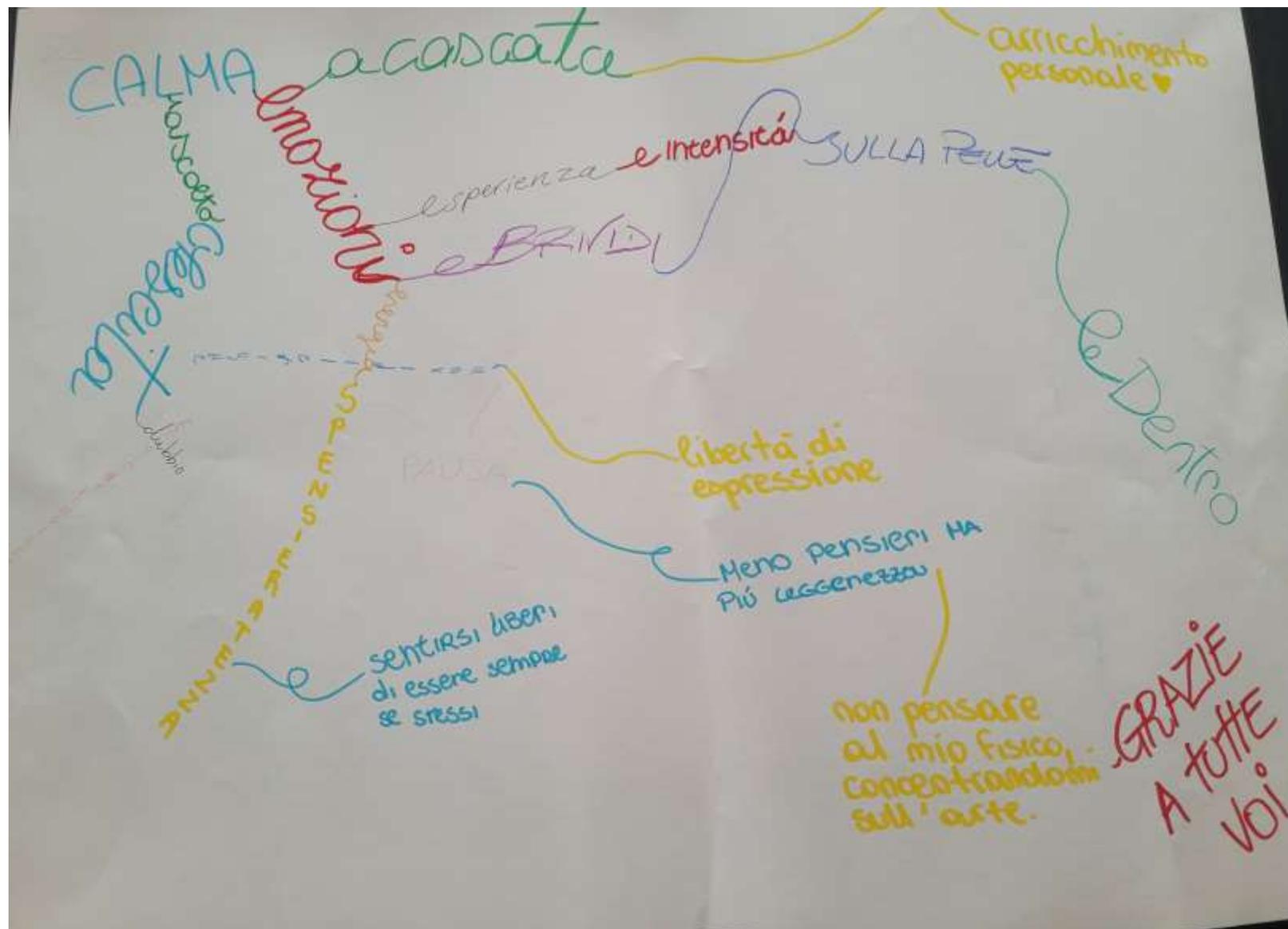
Martina, *Vivi*, 2022.

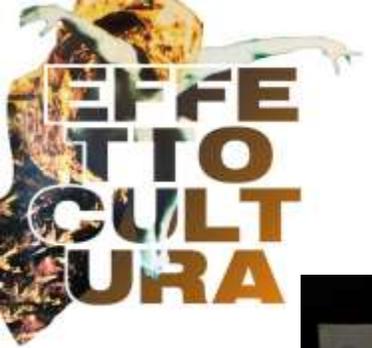
«Vivi è un invito che faccio a me stessa,
mi ripeto che devo vivere»

Elizabeth, *Elizabeth*, 2022.

«Bisogna guardare dietro le apparenze. Sotto questa
carta opaca si nascondono le cose che mi piacciono»

SEMPLICEMENTE GRAZIE, PER AVERMI ACCOGLTO CON DOLCEZZA E
AVERMI FATTO SENTIRE IMPORTANTI E VALOROSE NEL RUSCIRE A
CONTINUARE QUESTA AVVENTURA.

SIETE STATE FANTASTICHE, HO SCOPERTO GRAZIE A VOI QUANTO
È BELLA LA VITA E QUANTO È IMPORTANTE.

INSIEME ABBIAMO RIACQUISTATO TANTE EMOTIONI BELLE, INTENSE E
DA BRIVIDI.

HO IMPARATO DA VOI QUANTO È PIÙ IMPORTANTE VIVERE CON
LEGGEREZZA E FELICITÀ ESSENDO SEMPRE SE STESSI.

VI VOGLIO BENE.

GRAZIE DI TUTTO - BUONI SARDI.

PER RIPENSANDO A TUTTO QUELLO CHE ABBIAMO PASSATO E VISTO
INDEWE MI VIENE I BRIVIDI SULLA PELLE.

Gratitudine

È stata una esperienza di ~~aperta~~,
~~sentimenti~~ crescita. Ho potuto
esprimermi attraverso la mia creatività
e essere ricevuta per quello che avevo
da condividere.

METAMORFOSI

A chi, cosa e perché?

- Detenuti e detenute **carcere minorile**
- Inserire la visita al museo all'interno di un **percorso rieducativo, premiante e formativo**
- **Conoscere, tutelare, rispettare** le regole e la bellezza
- Esperienza **outdoor e indoor**

Lucio Fontana, *Concetti spaziali.*
Attese, 1963 circa

Il quadro mostra cosa c'è dietro e non si vede subito, come nella vita. Youness

L'opera rappresenta i miei sentimenti interiori. Saimon

Sono le ferite. La tela rappresenta un corpo e tutti i corpi hanno le ferite, visibili e invisibili. Luca

E' la rabbia interiore, che non puoi descrivere, ma fa male. Zoran

Giovanni Boldini, *Ritratto di M. Ile Lanthèlme*, 1907.

LuBeC 2023

Real Collegio di Lucca
28 - 29 settembre

Bellissima, è la regina degli uomini. Ayoub

La fantasia di ogni uomo. Zoran

Un titolo? La donna di tutti. Saimon

E' la vedova nera. Larry

Alberto Burri, *Rosso plastica*, 1964.

LuBeC 2023

Real Collegio di Lucca
28 - 29 settembre

E' la pelle ustionata dalle bombe. Zoran

E' come la pistola, quando buca la pelle dell'uomo. Simon

E' il cuore spezzato. Giada

Mi piace perché c'è il sangue. Manuel

Giorgio de Chirico, *Presente e passato*, 1936.

Vedo la solitudine dell'essere umano. Giada

La statua non parla da sola, ma parla con la storia. Matteo

E' una vedetta nella sua piazza. La statua è la sentinella che controlla il suo territorio. Kawsar

Mi illumino di oscurità. Larry

LuBeC 2023

Real Collegio di Lucca
28 - 29 settembre

La Galleria Nazionale è...

E' un posto dove c'è armonia

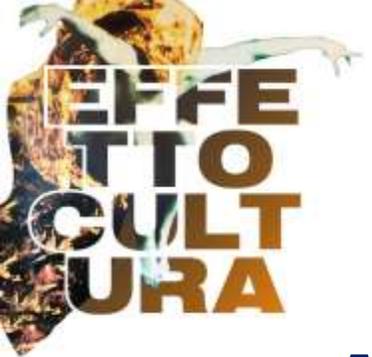
E' il luogo dove l'arte capovolge i tuoi punti di vista

E' un museo! Mi fa strano dirlo, ma questo museo mi piace

Qui per la prima volta ho capito che l'arte può essere di tutti

ARTE E' BENESSERE

A chi, cosa e perché?

- **La respirazione e il benessere** sono al centro della nostra attenzione
- La seduta di respirazione è propedeutica alla visita nel museo
- Stato di benessere fisico e mentale prima di entrare
- Il museo è lo spazio del **prendersi cura**

Arte, respiro, creatività, anima: tutto è legato (Olivia)

La respirazione mi ha preparato ad aprirmi all'arte e comprenderla meglio (Anne)

Mi sono sentita a casa (Selina)

La Galleria Nazionale ha capovolto il mio punto di vista, come avviene nello yoga (Giancarlo)

Un impatto emotivo fortissimo e nuovo (Mariagrazia)

LuBeC 2023

Real Collegio di Lucca
28 - 29 settembre

COMMUNITY

**Che cosa ti ha lasciato questa
esperienza?**

I'll come back; the young guides were very well prepared and able to answer all the questions.

Le studentesse sono state bravissime...ho fiducia nelle future generazioni

That the museum is committed to engaging the public and that you choose great mediators to perform this (The British School at Rome)

La figura del mediatore culturale mi ha permesso di avvicinarmi all'arte contemporanea. (Accademia di Danimarca)

I'm very happy and impressed about the visit (Accademia d'Egitto)

Desidero ritornare presto (Forum Austriaco di Cultura)

LuBeC 2023

Real Collegio di Lucca
28 - 29 settembre

IL MIO CAPOLAVORO

L'esperienza post visita: i disegni

classo 3^a sez. C VENERDI' 28 FEBBRAIO 2020 tavola

IL MARE DI PINO PASCALE

L'OPERA CHE MI E' PIACIUTA DI PIU' E' STATO IL MARE DI PINO PASCALE PERCHE' MI HA FATTO RICORDARE IL MARE, L'ESTATE E LE VACANZE

LuBeC 2023

Real Collegio di Lucca
28 - 29 settembre

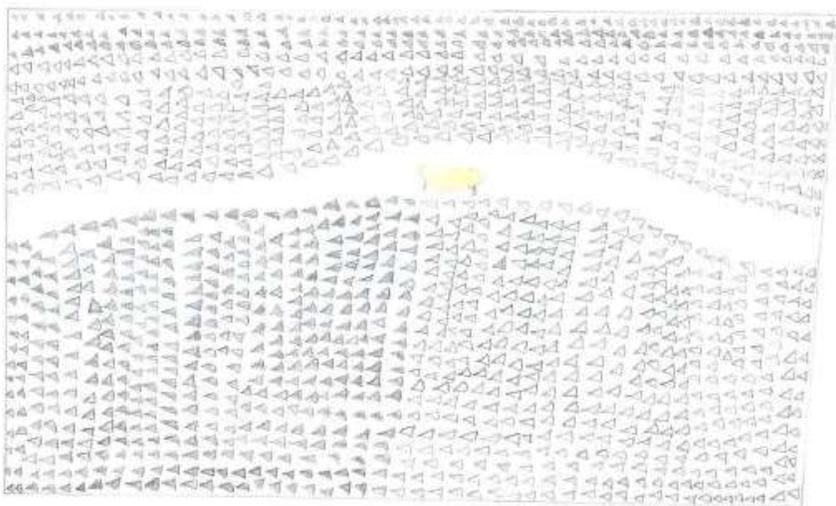
BENEDETTA

GONGARZONI

24/02/2020

SPOGLIA D'ORO

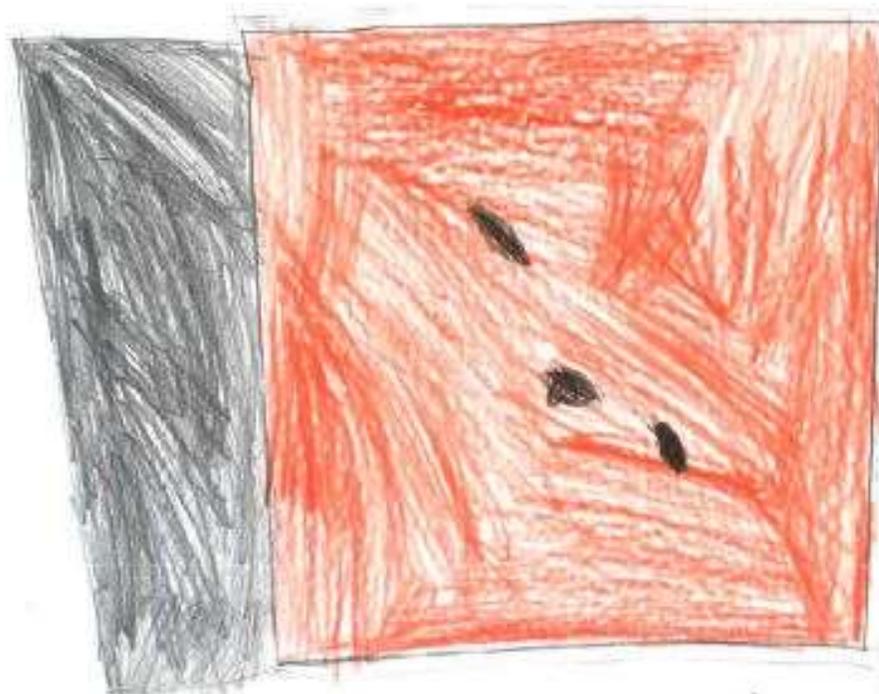
DI GIUSEPPE PENONE

IO HO DISEGNATO LA SPOGLIA D'ORO
PERCHE' NON PENSANO CHE GIUSEPPE
PENONE HA TROVATO COSI' TANTE
SPINE E AVREBBE LASCIATO SUG-
LA FOGLIA ^{L'IMPRONTA}
~~L'IMPRONTE~~ D'ORO DELLE SUE
LASSA E MOLTO BELLO E E' UN
INDEA ORIGINALE

VERDI 21 FEBBRAIO 2020 RICCARDO GASPERONI

grande Roma di Alberto Burri

IO HO DISEGNATO QUELLA OPERA PERCHÉ MI SEMBRAVA UNA
COPERTA TUTTA ROTTA E POI HO CAPITO CHE ERA
SANGUE E CHE AVEVA LANCIA TO UNA BOMBA.

VENERDI' 24 FEBBRAIO 2020 REBECCA RONCONI

BACHI DA SETOLA DI PINO PASCALI

L'OPERA BACHI DA SETOLA MI È PIACIUTA, PERCHÈ È MOLTO ORIGINALE, DIVERTENTE,
SCHERZOSA, COLORATA E BELLA. A PRIMA VISTA NON SEMBRAVA PROPRIO BELLO,
MA QUANDO LA GUIDA HA SPIEGATO... ME NE SONO INNAMORATA! HO DETTO QUESTA
È LA PIÙ BELLA! ALL'INIZIO VOLEVO DISEGNARE I CANI, MA POI HO VISTO
QUESTA E HO CAMBIATO SUBITO IDEA, PERCHÈ I CANI MI FANNO PENSARE A UNA
COSA ORRIBILE: LA GUERRA E INVECE I BRUCHI MI FANNO PENSARE A UNA COSA
SERENA E PIACEVOLE.

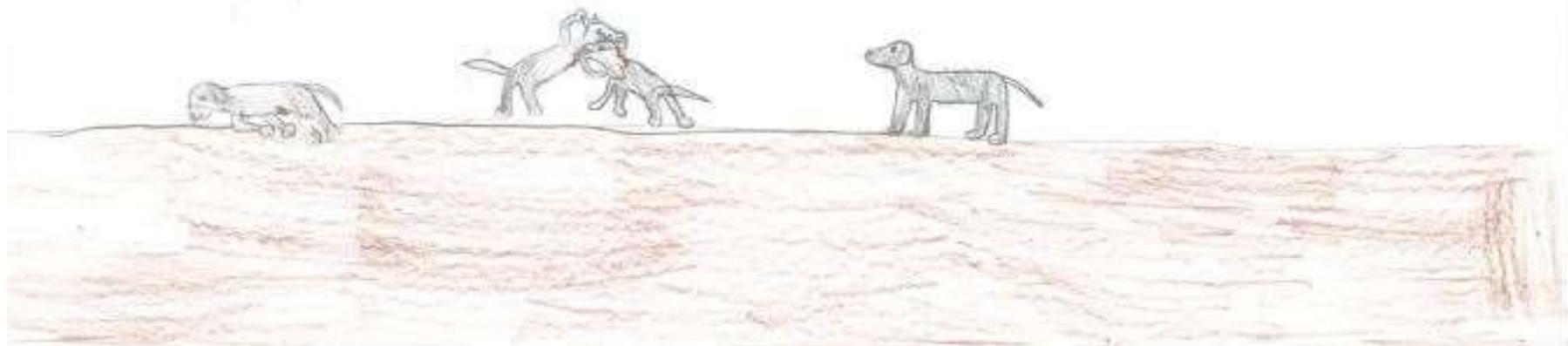

28/2/2020

Carolina Joti

UNDERDOG di
Liliana Moro

L'opera che mi è piaciuta di più è Underdog. Mi è piaciuta di più, perché i cani erano fatti benissimo e appena li ho visti già mi piacevano tanto quando la guida ha spiegato ciò che voleva dire l'artista, cioè che pure gli animali lottano e non solo le persone, l'opera di arte mi è piaciuta ancora di più.

LuBeC 2023

Real Collegio di Lucca
28 - 29 settembre

L'ESPERIENZA DELLA MEDIAZIONE

I visitatori hanno condiviso la loro “esperienza di vita” (Eleonora)

La mediazione stimola la curiosità dei visitatori (Giulia)

È un'importante possibilità di confronto, con se stessi e con il pubblico (Giorgia)

La mediazione è una crescita personale perché insegna a lavorare su se stessi (Annarita)

Ho capito come interagire con i bambini e con gli adulti (Pamela)

La mediazione è un privilegio e un onore. Ti rende orgogliosa di trasmettere la tua passione anche a chi è pieno di pregiudizi (Annarita)

Ho invitato il pubblico a scoprire la Galleria e così sono entrata per la prima volta nei panni del visitatore (Georgia)

من خلال تدريبي في المتحف تعرفت أولاً على عدد كبير من الفنانين كنت لا أعرفهم، تعرفت على أشخاص من كل أنحاء العالم، تحدثت مع الزوار ليس على اللوحات فقط ولكن في كل شيء، تغلبت نوعاً ما على الخجل والخوف من التعامل والحديث مع شخص جديد.

حقاً كانت تجربة رائعة

Ho studiato artisti che non conoscevo, ho conosciuto persone provenienti da tutto il mondo, ho parlato con i visitatori non solo delle opere ma anche di altri argomenti, ho superato la timidezza e la paura di parlare con persone che non conoscevo. Una grande esperienza! (Aya)

Умение слушать, чувствовать, когда помочь в нужное время, общаться с теми, кто просил разъяснений, переводить... Я чувствовала себя наделенною большой ответственностью: способностью передавать интерес и энтузиазм к красоте, содержащейся в каждой комнате музея. Я надеюсь, что мне это удалось.

Capacità di ascolto, intuito per intervenire al momento giusto, entrare in comunicazione con chi chiedeva chiarimenti, tradurre...mi sono sentita investita di una grande responsabilità: essere in grado di trasmettere interesse ed entusiasmo per la bellezza contenuta in ogni sala della Galleria. Spero di esserci riuscita (Svitlana)

In un momento storico particolare come questo che stiamo vivendo, in cui interagire e comunicare è diventato un limite e una difficoltà, la mediazione mi ha riabituato dolcemente a riprendere un dialogo con l'altro, dialogo che bisogna costantemente alimentare

(Stephanie)

LuBeC 2023

Real Collegio di Lucca
28 - 29 settembre

Paola Castrignanò
Isabella de Stefano

Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea

isabella.destefano@cultura.gov.it

paola.castrignano@cultura.gov.it