

PROGETTO DISEGNARE IL FUTURO

Laboratori per la Scuola PRIMARIA

a cura di Chiara Raineri

I percorsi artistici e di scrittura creativa si rivolgono ai bambini della **scuola primaria**.

Propongo percorsi di promozione alla lettura con percorsi di scrittura creativa e laboratori di illustrazione e fumetto, pittura, scenografia e realizzazione di oggetti e installazioni, prediligendo l'utilizzo di materiali di scarto in maniera creativa e consapevole.

Ogni percorso laboratoriale è pensato per lasciare molto spazio all'inventiva personale e alla creatività di ogni singolo bambino e ragazzo e per fornire tutti gli elementi e gli spunti per creare nuovi giochi, storie, suggestioni e manipolazioni.

Il numero e la durata degli incontri dipende dal tipo di laboratorio e si può concordare a seconda delle esigenze delle insegnanti.

AMBITI: LINGUAGGI ARTISTICI E SCRITTURA CREATIVA

illustrazione

Progettazione e realizzazione di libri d'artista, libri tattili, libri gioco, storie per il teatro kamishibai. I progetti possono includere percorsi di scrittura creativa e l'approfondimento di diverse tecniche pittoriche: pittura a tempera, acquerello, chine, ecoline, terre colorate, timbri, collage e tagli della carta, tecniche a secco (pastelli, pennarelli, grafite)

fumetto

Realizzazione di fumetti partendo dalle storie inventate dai bambini/ragazzi, lavorando in gruppo o in modo individuale. È possibile partire dalla progettazione dello storyboard e lo studio dei personaggi di una storia, lavorare sulle inquadrature, sul linguaggio espressivo e onomatopeico del fumetto, per passare poi alla fase di realizzazione, utilizzando sia le tecniche di colorazione classiche (inchiostrazione e pennarelli) che alcune tecniche pittoriche: pittura, china, timbri, collage, tecniche a secco (pastelli, matite colorate)

I progetti possono unire fumetto e illustrazione ed è possibile anche realizzare elaborati in grande scala e farli diventare scenografie teatrali per le rappresentazioni dei ragazzi.

pittura

Realizzazione di percorsi di pittura in cui si possano sperimentare diverse tecniche pittoriche: pittura a tempera, acquerello, chine, ecoline, terre colorate, timbri, collage e tagli della carta, tecniche a secco (pastelli, graffito, pennarelli, pastelli a olio..), utilizzando anche strumenti per dipingere non consueti. Alcune possibilità: la pittura di gruppo, i dettati pittorici o l'avvicinamento alla pittura con giochi e sperimentazioni.

scenografia e ombre cinesi

Realizzazione di scenografie modulari funzionali ai movimenti scenici nello spettacolo, costituite da moduli componibili che possono spostarsi e cambiare aspetto durante lo svolgimento della rappresentazione. Si possono realizzare oggetti di scena, maschere, fondali, scenografie con la proiezioni di immagini o con le ombre.

Si possono realizzare proiezioni con la lavagna luminosa di corpi o di oggetti di uso comune, che attraverso l'ombra suggeriscono percorsi immaginativi nuovi. Da queste immagini di ombre si può passare alla realizzazione di elaborati pittorici.

Si può utilizzare il teatro kamishibai per la realizzazione di storie e narrazioni per parole e immagini con luci e ombre.

maschere e pupazzi

Costruzione di maschere tematiche, autobiografiche o per lo spettacolo, pupazzi realizzati con materiali di scarto. Si possono costruire oggetti autobiografici o paesaggi tattili, giochi da tavolo o in grande formato.

scrittura creativa

Realizzazione di percorsi di scrittura creativa a partire da stimoli visivi, uditivi, tattili. Piccole scritture poetiche, scrittura autobiografica con parole e immagini. I percorsi di scrittura partono da contributi letterari di libri di poesia e albi illustrati.

ILLUSTRAZIONE, FUMETTO, LIBRI D'ARTISTA

ILLUSTRAZIONE

rivolto alle classi quarte e quinte della scuola primaria

Finalità

Favorire il pensiero progettuale, l'ideazione e la manualità fine, la fantasia e la creatività attraverso la sperimentazione artistica e la creazione di un prodotto finito, usufruibile da altri.

Descrizione

Percorso laboratoriale finalizzato alla scoperta del linguaggio dell'illustrazione.

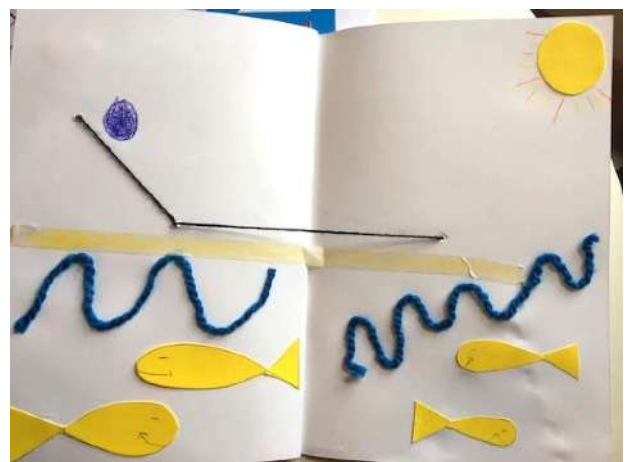
Fasi del laboratorio

Realizzazione dello storyboard, studio dei personaggi, realizzazione degli sfondi, definizione delle tavole finali

Il laboratorio può essere finalizzato alla realizzazione di un albo illustrato con una storia inventata dai bambini o a partire da un testo esistente.

Peculiarità

- Scrittura (vignette e dialoghi)
- Studio del personaggio e degli ambienti
- Tecniche pittoriche
- Linguaggio e tecnica dell'illustrazione
- Progettualità e sequenzialità
- Lavoro di gruppo

FUMETTO

rivolto alle classi quarte e quinte della scuola primaria

Finalità

Favorire il pensiero progettuale, l'ideazione e la manualità fine, la fantasia e la creatività attraverso la sperimentazione artistica e la creazione di un prodotto finito, usufruibile da altri.

Descrizione

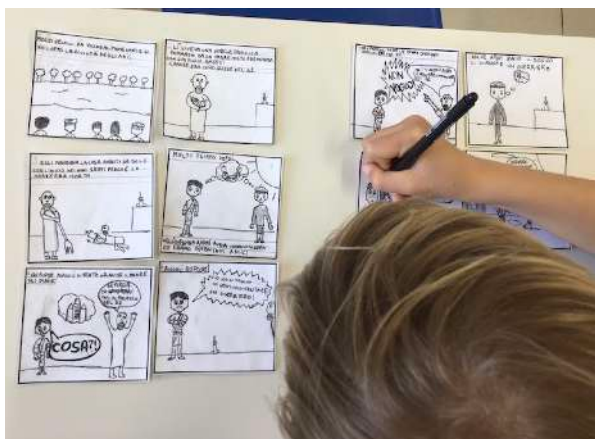
Percorso laboratoriale finalizzato alla scoperta delle basi del fumetto a partire dalla pop art e dai grandi classici.

Fasi del laboratorio

Realizzazione dello storyboard, studio dei personaggi, realizzazione degli sfondi, definizione delle tavole finali

Peculiarità

- Scrittura (vignette e dialoghi)
- Studio del personaggio e degli ambienti
- Tecniche pittoriche
- Tecnica del fumetto
- Progettualità e sequenzialità
- Lavoro di gruppo
- Esperimenti di POP ART

LIBRO D'ARTISTA

rivolto alle classi quarte e quinte della scuola primaria

Finalità

Favorire il pensiero progettuale, l'ideazione e la manualità fine, la fantasia e la creatività attraverso la sperimentazione artistica e la creazione di un prodotto finito, usufruibile da altri.

Descrizione

Percorso laboratoriale finalizzato alla creazione di un libro d'artista autobiografico o rivolto ad un argomento di interesse per i bambini. Il lavoro può essere individuale o collettivo a seconda delle esigenze del gruppo classe.

Tipologie di libri che si possono realizzare:

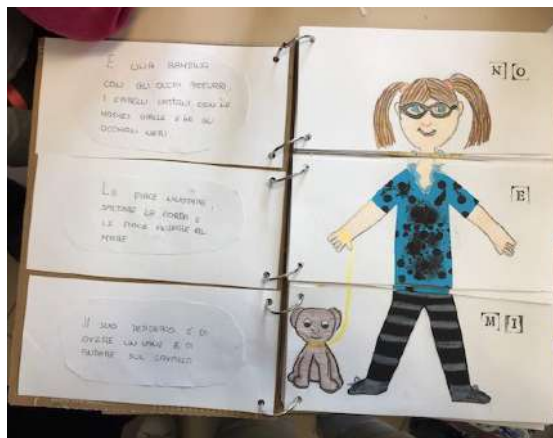
- Libro autobiografico - libro a doppia fisarmonica in cui ogni pagina racconta, con le immagini o la scrittura, qualcosa di sé
- Libro a fisarmonica per creare un racconto
- Libro POP UP - con elementi che *escono* dalla pagina
- Libro a pagine mobili - le pagine del libro sono divise in parti e possono essere mescolate per cambiare storia ogni volta che si sfoglia il libro
- Libro con personaggio mobile - il protagonista passa di pagina in pagina
- Libro labirinto - la storia si sviluppa seguendo un andamento a chiocciola

Tecniche utilizzate

Colori a tempera, matite, collage, ritagli, timbri realizzati dai bambini, frottage

Peculiarità

- Scrittura creativa e poetica
- Ritratto e descrizione di sé
- Guardare l'altro
- Pittura collettiva
- Propedeutica al coding
- Lavoro di gruppo

LABORATORI DI SPERIMENTAZIONE ARTISTICA

COLORI A VOLONTA'

rivolto a tutte le classi della scuola primaria

Finalità

Educazione visiva e senso cromatico.

Si favorisce l'espressività personale e la manualità fine.

Descrizione

Realizzazione di percorsi di pittura in cui si possano sperimentare diverse tecniche pittoriche: pittura a tempera, acquerello, chine, ecoline, terre colorate, timbri, collage e tagli della carta, tecniche a secco (pastelli, graffito, pennarelli, pastelli a olio...). Alcune possibili attività: la pittura di gruppo, i dettati pittorici o l'avvicinamento alla pittura con giochi e sperimentazioni.

Attraverso la lettura di albi illustrati o la visione di opere d'arte viene introdotto il laboratorio, che viene strutturato come occasione per sperimentare diverse tecniche pittoriche, utilizzando anche strumenti per dipingere non consueti.

Tecniche utilizzate

Colori a tempera, acquerello, chine, ecoline, terre colorate, timbri, collage e tagli della carta, tecniche a secco (pastelli, graffito, pennarelli, pastelli a olio, pastelli a cera ..)

Peculiarità

- Sperimentazione pittorica
- Utilizzo di strumenti non convenzionali
- Libertà espressiva
- Avvicinamento alle opere dei grandi maestri (pittura e illustrazione)
- Collaborazione

Alcuni esempi di laboratori pittorici

Piccoli teatri di foglie

Pittura con carte veline e composizione di un teatro tridimensionale

La mia casa è una foresta

Pittura con terre colorate e leganti naturali

La tavola imbandita

Pittura di gruppo per la preparazione di un banchetto succulento

Il paesaggio trasparente

Disegno e collage su carta da lucido

Mosaici romani

Composizione di mosaici con tessere di cartoncino colorate

Ritratto collage

Realizzazione del ritratto di un compagno con i cartoncini colorati e gli stampi

Pinocchio a teatro

Realizzazione di timbri personali e di un teatro dei burattini

Bestiario

Realizzazione di un bestiario con diverse tecniche di pittura/disegno

Silhouette colorate

Realizzazione di una grande pittura di gruppo a partire dalle sagome dei corpi dei partecipanti

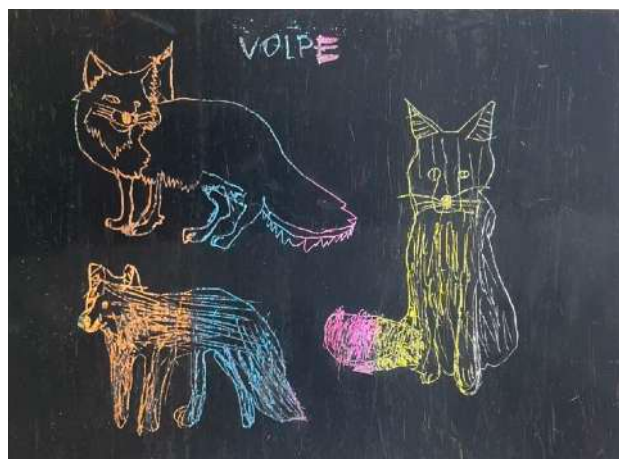
Copertine di libri d'artista

Le silhouette colorate vanno a creare le copertine di libri d'artista

L'onda

Pittura con le ecoline colorate e il pastello a

Graffiti animali

Copia di animali o altri soggetti con la tecnica del graffito

Paesaggio a leporello

Creazione di piccoli racconti di paesaggi dipinti con le terre colorate e i leganti naturali

ARTE CONTEMPORAEA

DESIGN DI PAROLE

rivolto alle classi quarte e quinte

ispirato alla ricerca artistica di Bruno Munari, alla street art

Finalità

Apprendere alcune tecniche di lettering, grafica e design, la gestione dello spazio foglio, l'equilibrio tra pieni e vuoti.

Descrizione

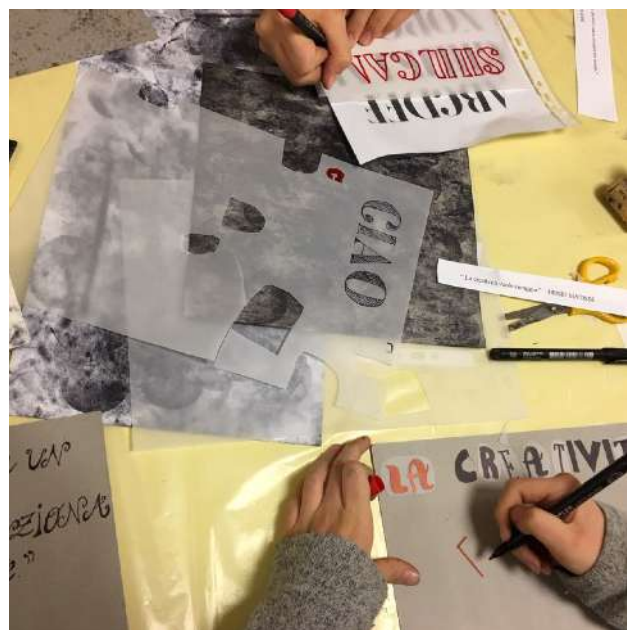
Realizzazione di un manifesto artistico di gruppo. Vengono scelte alcune brevi frasi significative o alcuni slogan che riguardano una certa tematica che vengono trascritti in modo grafico su cartoncini quadrati. I riquadri realizzati vengono uniti a comporre un'opera collettiva.

Tecniche utilizzate

Matite, cartoncini colorati, collage, ritagli, frottage, pennarelli, timbri

Peculiarità

- Disegno e tecniche grafiche
- Lavorare in gruppo
- Progettualità
- Lettering e design
- Pensiero astratto

ECO-CITTA'

rivolto alle classi terze quarte e quinte della scuola primaria

laboratorio-gioco ispirato al pensiero munariano da cosa nasce cosa

Finalità

Sensibilizzare al riuso e riciclo dei materiali, proporre il superamento di stereotipi e schemi precostituiti, sviluppare la creatività e l'immaginazione, favorire il lavoro di gruppo e il cambio di punto di vista.

Descrizione

Costruzione di una ECO CITTA', una città ideale utilizzando materiali di scarto.

Cercando di intuire cosa potrebbero diventare cartoni delle uova, cannucce, elastici o semplici pezzi di legno, si costruiscono case, parchi, strade,

negozi, barche, paesaggi. Poi, attraverso i segni grafici, si tracciano textures su fogli trasparenti, che una volta sovrapposte, propongono forme e percorsi inaspettati.

Peculiarità

- Lavorare in gruppo
- Progettualità
- Riuso creativo
- Pensiero astratto

L'OGGETTO AUTOBIOGRAFICO

rivolto alle classi quarte e quinte della scuola primaria

ispirato alle opere di René Magritte e Concetto Pozzani

Finalità

Favorire la capacità di raccontarsi attraverso il non detto, la conoscenza di sé, il simbolico.

Descrizione

Un oggetto.. in una stanza.. mi presento e racconto qualcosa di me. Dopo la visione di opere di René Magritte e Concetto Pozzani ogni partecipante sceglie un oggetto che possa raccontare qualcosa di sé (scelto tra una serie di oggetti di scarto) e lo inserisce in un piccolo ambiente tridimensionale (una stanza ideale della casa), realizzato con materiali di scarto, colori, ritagli ed elementi disegnati.

Tecniche utilizzate

Oggetti di scarto, cartoncini, sagome di cartone, colori a secco, matite, collage

Peculiarità

- Progettazione dello spazio
- Pensiero astratto
- Senso estetico
- Riuso creativo

SCENOGRAFIA, MASCHERE, TEATRO KAMISHIBAI

SCENOGRAFIE PER LO SPETTACOLO E MASCHERE

rivolto alle classi terze, quarte, quinte della scuola primaria

Finalità

Sviluppare la progettualità e la costruzione in grandi dimensioni

Descrizione

Realizzazione di scenografie modulari funzionali ai movimenti scenici nello spettacolo, costituite da moduli componibili che possono spostarsi e cambiare aspetto durante lo svolgimento della rappresentazione.

Si possono realizzare oggetti di scena, maschere, fondali, scenografie con la proiezioni di immagini o con le ombre.

Tecniche utilizzate

Colori a tempera, collage, disegno

Peculiarità

- Sperimentazione tecnica
- Progettualità
- Utilizzo dei materiali di scarto

UNA STORIA PER IL KAMISHIBAI

rivolto alle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria

Finalità

Favorire il pensiero progettuale, l'ideazione e la manualità fine, la fantasia e la creatività attraverso la sperimentazione artistica e la creazione di una storia completa di testo immagini per il teatro kamishibai.

Descrizione

L'attività viene introdotta da alcune narrazioni con il teatro kamishibai e la presentazione dello strumento.

Si passa poi alla definizione della storia, la sequenza narrativa, personaggi e ambienti, tavole finali.

Tecniche utilizzate

Colori a tempera, collage, disegno, timbri realizzati dai bambini, utilizzo di materiali di scarto

Peculiarità

- Scrittura di un testo narrativo
- Disegno e tecniche pittoriche
- Sperimentazione tecnica
- Narrazione e ascolto
- Progettualità
- Utilizzo dei materiali di scarto

Note

Il kamishibai può essere utilizzato anche come parte di una narrazione più ampia come fondale di una rappresentazione teatrale dei bambini

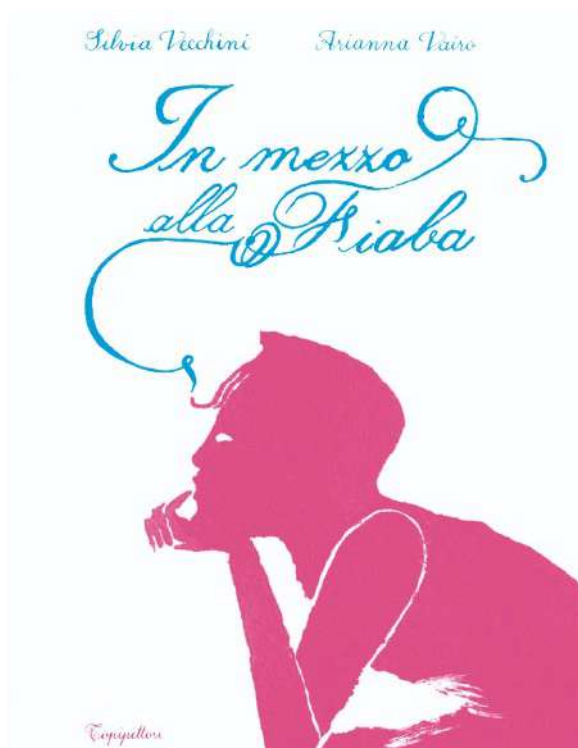
LABORATORI DI SCRITTURA CREATIVA

Realizzazione di percorsi di scrittura creativa a partire da stimoli visivi, uditivi, tattili.
Piccole scritture poetiche, scrittura autobiografica con parole e immagini.
I percorsi di scrittura partono da contributi letterari di libri di poesia e albi illustrati.

IN MEZZO ALLA FIABA

rivolto alle classi quarte e quinte della scuola primaria

ispirato all'albo illustrato **IN MEZZO ALLA FIABA** di Silvia Vecchini

Finalità

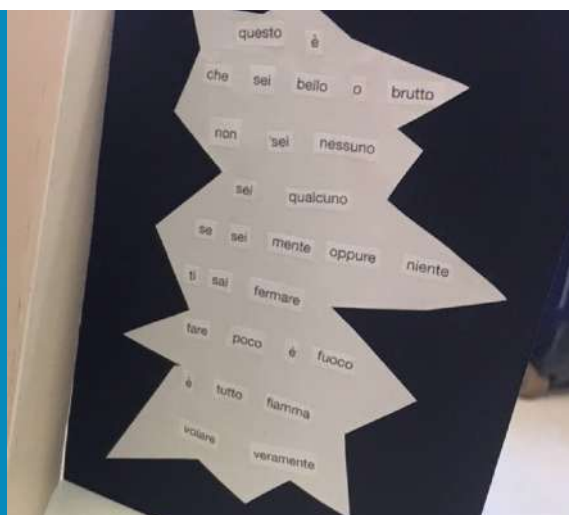
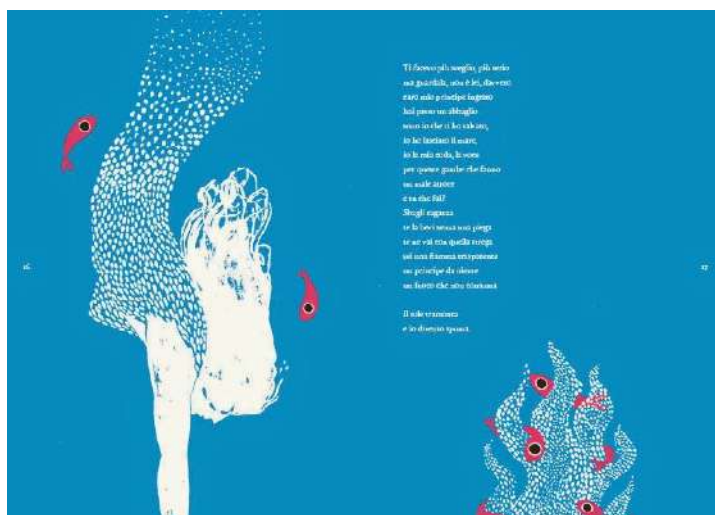
Percorso di scrittura poetica guidata per raccontare qualcosa di sé

Descrizione

Il percorso prevede la lettura ad alta voce dell'albo illustrato e successivamente un lavoro di scrittura creativa e la realizzazione di un elaborato artistico personale.

“IN MEZZO ALLA FIABA c'è una voce nascosta, diversa da quella del narratore. La voce di un testimone oculare, qualcuno che ha visto, sentito, rischiato, perso, vinto, capito.”
Nel libro sono raccolte le voci che appartengono a venti fiabe diverse. Ne scopriremo alcune, cercheremo chi sta parlando e i titoli nascosti.

Ci sarà poi il lavoro di scrittura creativa e il laboratorio artistico per la creazione di un collage di parole e immagini realizzate con timbri, inchiostri e cartoncini colorati.

MI PIACE - NON MI PIACE

rivolto alle classi quarte e quinte della scuola primaria

ispirato all'albo illustrato **IO SONO COSÌ** di Fulvia Degl'Innocenti e Antonio Ferrara

Finalità

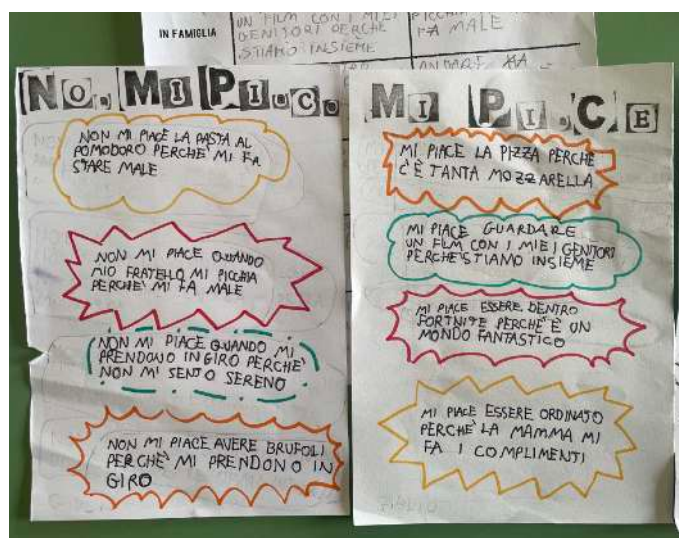
Percorso di scrittura autobiografica guidata per conoscere se stessi e sapersi raccontare agli altri

Descrizione

Il percorso prevede la lettura ad alta voce dell'albo illustrato e successivamente un lavoro di scrittura creativa e la realizzazione di un elaborato artistico personale.

Descrivere se stessi negli aspetti che ci piacciono e non ci piacciono per quel che riguarda la relazione con il nostro corpo, carattere, nel rapporto con i familiari con gli amici...

Arrivare a compilare una lista con una determinata struttura e un ritmo di scrittura e lettura per la creazione di un collage di parole e immagini realizzate con timbri, inchiostri e cartoncini colorati.

GIOVANNINO PERDIGIORNO, ALICE CASCHERINA E TUTTI GLI ALTRI

rivolto a tutte le classi della scuola primaria

Finalità

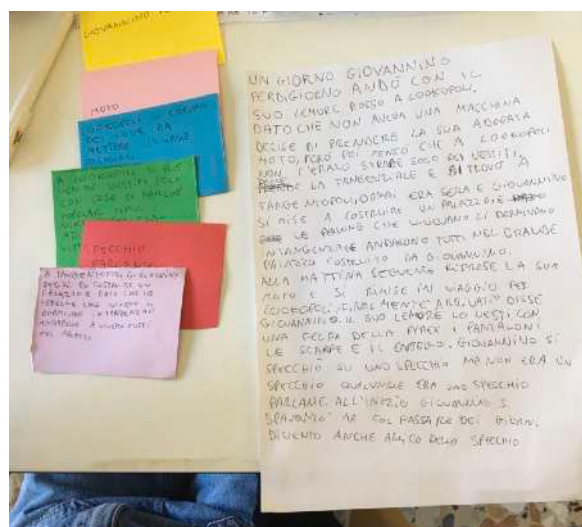
Conoscere l'opera e la poetica di Gianni Rodari, favorire il pensiero progettuale, l'ideazione, la fantasia e la creatività attraverso la sperimentazione artistica con la creazione di un prodotto finito, usufruibile da altri.

Descrizione

Percorso laboratoriale finalizzato alla creazione di un libro illustrato ispirato ai personaggi e alle storie rodariane. Un percorso di scrittura e illustrazione per arrivare a creare un libro illustrato con i contributi di tutti i partecipanti.

Tecniche utilizzate

Colori a tempera, matite, collage, ritagli, timbri realizzati dai bambini, frottage, fogli di carta da lucido, pennarelli indelebili, materiali di scarto

PER INFORMAZIONI

Chiara Raineri

cell. +39 333 4858410

chiararaineri@gmail.com - www.chiararaineri.it

Chiara Raineri, veronese, si è laureata in scenografia all'Accademia nazionale di Brera e specializzata alla Scuola internazionale di Illustrazione a Sarmede e alla scuola di Illustrazione Ars in Fabula di Macerata. Insegna illustrazione all'Istituto Design Palladio a Verona ed è un'artista del progetto Disegnare il Futuro, finanziato dalla Fondazione San Zeno, per cui progetta e realizza laboratori artistici nelle scuole. La sua formazione le permette di combinare percorsi di promozione alla lettura con laboratori di illustrazione, pittura e scenografia, ideazione e realizzazione di oggetti e installazioni.

Le sue illustrazioni sono state selezionate al concorso **"Il bambino spettatore"**, promosso dalla Bologna Children's Book Fair nel 2019, 2020 e 2022.

Nel 2019 è tra gli illustratori del libro **Cento Gianni Rodari. Cento storie e filastrocche. Cento illustratori**, Einaudi ragazzi.

Nel 2021 pubblica **Un po' più che amici**, Bacchilega Junior, di cui è autrice e illustratrice.

Nel 2022 realizza testo e illustrazioni per l'albo **Piccola Pantera** edito da CameloZampa ed esce in Francia **Ma maison à moi** per l'editore Rue du monde con il testo di Sarah Zambello.

Piccola Pantera ha vinto il **Premio Nati per Leggere 2023** nella categoria 18-36 mesi e ricevuto la menzione speciale "primo albo" al **Premio Nicolò Bettoni** per l'albo illustrato. Nel 2024 pubblica il seguito di Piccola Pantera **Pensa se**, sempre per CameloZampa.

I due albi sono editi anche in Francia e in Spagna.

Nel 2025 pubblica il nuovo albo illustrato **Spettacolare** (CameloZampa Editore).

Ad Aprile 2026 pubblica l'albo illustrato **Conosci il mondo** per Storie di chi Edizioni, di cui è autrice di testo e illustrazioni. A Novembre 2026 uscirà **Le avventure di Schizzo** con testo di Nicola Cinquetti per CameloZampa Editore.