

JOANA VASCONCELOS FLOWERS OF MY DESIRE

15 GIUGNO 2025 - 12 OTTOBRE 2025

PROGETTO DI MEDIAZIONE LUDICO-DIDATTICA CON LABORATORI PER LE SCUOLE ELEMENTARI A CURA DEL MUSEO IN ERBA

Il **Museo Comunale d'Arte di Ascona** presenta una grande mostra dedicata ad una delle artiste più autorevoli dell'arte contemporanea: **Joana Vasconcelos**.

In mostra sono presenti oltre trenta opere tra installazioni, lavori a parete, disegni, dipinti e maquette.

Joana Vasconcelos (Lisbona, 1971) ha partecipato a tre Biennali d'arte di Venezia ed esposto in prestigiose sedi in tutto il mondo, prima donna a proporre una propria mostra alla Reggia di Versailles e al Guggenheim Museum di Bilbao.

L'opera di Joana Vasconcelos si distingue per l'uso di materiali quotidiani e tradizionali che vengono trasformati in sculture monumentali e grandi installazioni immersive.

L'artista spesso utilizza materiali legati alla cultura popolare portoghese, come pizzo, ceramiche, bottoni e li trasforma in opere dal potente impatto visivo.

La mostra di Ascona si svolge in occasione delle celebrazioni dei cinquant'anni della Conferenza di pace di Locarno (1925). Il trattato internazionale ha avuto un ruolo fondamentale per la stabilità e la sicurezza in Europa nel periodo tra le due guerre mondiali. Il percorso espositivo di Joana Vasconcelos, promuovendo il concetto di "**pace**", sottolinea il valore dell'evento storico. **Le sue opere infatti, invitano a riflettere sulla trasformazione sociale, culturale ed emotiva e promuovono l'unità tra i popoli.**

Nell'ambito della mostra è proposto un percorso di mediazione pensato appositamente per gli allievi della scuola elementare dal Museo in erba.

Il Museo in erba da più di vent'anni promuove l'educazione artistica e culturale dei bambini proponendo mostre interattive e laboratori per scoprire l'arte e la creatività attraverso il gioco.

L'obiettivo del progetto è di offrire un'esperienza autentica all'interno del Museo di Ascona in cui l'arte dialoga con il mondo dell'infanzia. Le mediatrici accompagnano gli allievi in un percorso di scoperta attiva che stimola la curiosità, l'entusiasmo, la libera espressione del pensiero e delle emozioni.

I TEMI DELLA MEDIAZIONE

La varietà espressiva dell'opera di Joana Vasconcelos permette di approfondire differenti tematiche:

Dialogo interculturale e identità collettiva

Nelle sue opere Vasconcelos cerca costantemente un **dialogo fra individui e gruppi** che hanno origini e patrimoni linguistici, culturali ed etnici differenti.

Le sue installazioni, spesso pensate per spazi pubblici, offrono allo spettatore la possibilità di esplorare, toccare, “entrare al loro interno”: questo processo immersivo permette di rafforzare i rapporti interpersonali tra gli individui che vivono l'esperienza.

Bambini che osservano incantati:
Coração Independente Vermelho #3 (AP), 2013
Fundação Joana Vasconcelos Lisboa

Sostenibilità: trasformazione degli oggetti di uso quotidiano

Sono molti gli oggetti che l'artista trasforma in opere d'arte: posate, ferri da stiro, tessuti, piastrelle e plastiche.

Spesso impiega grandi quantità dello stesso materiale per dare vita a opere monumentali dalle forme sorprendenti e bizzarre. In questo modo l'oggetto di uso quotidiano diventa spunto per riflettere sul tema del **consumismo**.

Anche i **materiali industriali** e i “**prodotti usa e getta**” che Joana usa sono messaggi per un uso **consapevole e responsabile** di tutto ciò che giornalmente entra nelle nostre case.

La dimensione ludica dell'arte

Le opere di Joana Vasconcelos colpiscono per il loro aspetto colorato, giocoso e onirico. L'uso di nuances sgargianti e materiali non convenzionali come pizzi, passamanerie, tessuti e oggetti di vario tipo, crea una **correlazione con il mondo delle fiabe e dell'infanzia**. Animali bizzarri, cuori giganti, mobili ricoperti di fiori sembrano uscire direttamente dalle pagine di un libro per bambini.

L'arte, in questo modo, diventa un “gioco” per esprimere la propria visione e il proprio mondo interiore.

Joana Vasconcelos
Brise, 2001
Collezione dell'artista

Conoscenza dei materiali

I materiali sono una componente fondamentale nell'opera di Vasconcelos. La grande varietà proposta dall'artista permette di familiarizzare con diverse categorie:

- Materiali domestici (pentole, posate, ferri da stiro, telefoni, aspirapolveri)
- Tessuti, uncinetto e merletto
- Ceramica e materiali tipici della cultura portoghese
- Materiali industriali e high- tech

Ambiente

Le opere di Joana Vasconcelos dedicate al tema dell'**acqua** favoriscono lo **sviluppo di una coscienza ecologica nei bambini**.

Il rispetto quotidiano di ognuno di noi verso l'elemento acqua porta alla costruzione di un equilibrio ecologico in grado di preservare questa preziosissima risorsa.

Joana Vasconcelos
A Barroca, 2014
Fundação Joana Vasconcelos Lisboa

DESCRIZIONE DEL PERCORSO DI MEDIAZIONE

Dal materiale all'opera

La manipolazione dei materiali per scoprire i processi creativi di Joana Vasconcelos.

Per avvicinarsi all'opera di Vasconcelos è necessario conoscere i materiali che vengono impiegati dall'artista. Il confronto diretto e partecipato facilita la comprensione.

Esperienza:

Primo momento: l'introduzione all'artista solo attraverso l'osservazione degli elementi impiegati per le sue creazioni.

Secondo momento: manipolazione degli stessi.

Spunti di riflessione:

Quali materiali riconosco?

È possibile fare arte attraverso l'uso di materiali insoliti?

Obiettivi: Esplorare e utilizzare con creatività i materiali di recupero, creare manufatti artistici.

La capsula del tempo

Gli oggetti raccontano chi siamo.

L'artista utilizza oggetti del passato per creare opere d'arte, a volte li inserisce all'interno di vetrine e ci invita così a riflettere, scoprire e fermare lo sguardo per osservare attentamente e riconoscere ogni più piccolo elemento da lei scelto.

Esperienza: Ai bambini e alle bambine viene chiesto di creare la capsula del loro tempo attraverso immagini di oggetti. L'insegnante potrà scattare una foto del risultato per approfondire anche in classe il lavoro svolto.

Obiettivi: lavorare in modo costruttivo in gruppo, sviluppare abilità logiche: raggruppare, classificare, associare, formulare e verificare ipotesi, affinare la percezione del tempo.

Paesaggio tridimensionale

I quadri in 3D creati con la tecnica dell'uncinetto da Joana Vasconcelos sono incorniciati in splendide cornici e si ispirano ai paesaggi della pittura classica.

In questi lavori sovrappone volumi, usa forme colorate e crea composizioni dove si possono osservare linee ondulate che danno vita a paesaggi fantastici e irreali.

Joana Vasconcelos
Miragem, 2024
Collezione dell'artista

Esperienza: I bambini sono invitati a osservare tre differenti riproduzioni di paesaggi della storia dell'arte, da quelli più figurativi a quelli più astratti (Turner, Giacometti, Klee). Successivamente attraverso l'uso di silhouettes di forme "in stile Vasconcelos" creano il loro paesaggio.

Obiettivi: familiarizzare con il genere pittorico del paesaggio, creare in modo libero e intuitivo, comprendere il concetto di figurativo e astratto.

L'oggetto e il suo accumulo

L'uso di grandi quantità dello stesso materiale "povero", assemblato in modo creativo, permette di generare opere sfarzose, ricche e cariche di significato.

Joana a volte si diverte a usare oggetti di uso quotidiano per creare le sue installazioni; riesce ad assemblarli talmente bene che a volte è difficile riconoscere il materiale di cui sono fatte. Ad esempio nell'opera **Red Independent Heart** sono state usate le posate di plastica.

Esperienza: i bambini e le bambine potranno posizionare oggetti di uso quotidiano sul pavimento e provare a riprodurre un grande cuore.

Obiettivi: usare in modo creativo e alternativo gli oggetti, comprendere il concetto di composizione, responsabilizzare verso forme di riutilizzo.

Flussi d'acqua

La salvaguardia dei beni presenti sul nostro pianeta.

Joana realizza una serie di opere dedicate al tema dell'acqua, per farlo utilizza lavandini e lavabi da cui "sgorgano" elementi tessili che riproducono zampilli. È solita decorare la stoffa con perline e paillettes per rendere il tessuto prezioso e ricordare che l'acqua è un bene di lusso.

Esperienza: I bambini decorano delle strisce con carte dalle diverse sfumature blu. L'unione di tutte le composizioni si trasforma idealmente in un unico flusso d'acqua.

Obiettivi: Familiarizzare con i temi legati all'ambiente, riconoscere l'importanza dell'acqua come risorsa per il pianeta.

Joana Vasconcelos incontra Marianne Werefkin

Il dialogo tra due donne artiste

Joana crea sculture tessili monumentali ispirate a esseri mitologici, le Valchirie, donne guerriere che simboleggiano la forza. Spesso le Valchirie sono dedicate a personaggi importanti del mondo femminile: ad esempio, per questa esposizione, Joana ha voluto omaggiare Marianne Werefkin, artista russa alla quale si deve la fondazione del Museo di Ascona.

Esperienza: osservazione di immagini di opere di Marianne Werefkin e comparazione tra le due artiste

Spunti di riflessione:

Che tipo di linguaggio artistico usano?

Ci sono degli aspetti comuni?

Cosa vogliono comunicare attraverso la loro arte?

Tu a chi dedicheresti una Valchiria?

Obiettivi: Cogliere l'impatto visivo e emotivo, sviluppare interesse per la fruizione e per l'analisi di opere d'arte, verbalizzare esperienze e formulare ipotesi.

Atelier

L'arte tessile di Joana Vasconcelos

Joana Vasconcelos per le sue creazioni usa spesso tessuti molto colorati e si diverte ad arricchirli con motivi decorativi.

Nel suo laboratorio lavorano tante persone che con lei tagliano, cuciono e ricamano.

L'atelier prevede un'esperienza artistica che intende avvicinare i bambini e le bambine alla lavorazione "artigianale" dell'artista.

Si parte dallo schizzo di un progetto per definire l'idea compositiva e successivamente con stoffe, fili e perline si personalizza una particolare tela.

INFORMAZIONI

Destinatari: scuole elementari

Durata: 2 ore

Giorni:

- **Giovedì 2 ottobre: 09.00-11.00 / 14.00-16.00**
- **Venerdì 10 ottobre: 09.00-11.00**

Costo: CHF 120. – per classe

Informazioni e prenotazioni:

museo@ascona.ch, 091 759 81 40, www.museoascona.ch

CON IL SOSTEGNO DI

Repubblica e Cantone Ticino
DECS

Aiuto federale
per la lingua
e la cultura italiana

Paul Schiller Stiftung

cultura

