

MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA

Piazza Mafalda di Savoia – 10098 Rivoli (Torino) – Italia
tel. +39 / 011.9565222 – e-mail: info@castellodirivoli.org
www.castellodirivoli.org

ACCADEMIA DELLA LUCE

IL PUBLIC PROGRAM

DI LUCI D'ARTISTA

Cosmologie e Cosmogonie Omaggio all'universo luminoso di Gilberto Zorio

Proposta a cura di

Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea

Cosmologie e Cosmogonie

Omaggio all'universo luminoso di Gilberto Zorio

Proposta a cura di

Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea

Gilberto Zorio, *Luce Fontana Ruota*, 1999

LUCE D'ARTISTA SELEZIONATA

Gilberto Zorio, *Luce Fontana Ruota*, 1999, Corso Unità d'Italia presso il Laghetto di Italia '61

OPERA AL CASTELLO DI RIVOLI

Gilberto Zorio, *Stella incandescente*, 1972

Pavel Florenskij, scrisse ai figli nel suo testamento spirituale: (...) *osservate più spesso le stelle. Quando avrete un peso nell'animo, guardate le stelle (...). Quando vi sentirete tristi, quando vi offenderanno, quando qualcosa non vi riuscirà, quando la tempesta si scatenerà nel vostro animo, uscite all'aria aperta e intrattenetevi da soli col cielo. Allora la vostra anima troverà la quiete.*

Per *Accademia della Luce* - Public Program per Luci d'Artista - XXVII Edizione (2024-25) - il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli propone un percorso di approfondimento incentrato sulla figura di Gilberto Zorio, collegando la sua opera presente tra le Luci d'Artista con i lavori in Collezione e attualmente in mostra al Castello di Rivoli, in linea con il tema di *Accademia della Luce – luce e gesto*. Un'ulteriore opportunità per rafforzare le connessioni tra Museo, Città e territorio attraverso la pratica educativa, favorire il senso di appartenenza e la conoscenza del patrimonio artistico diffuso.

Il lavoro di Zorio si caratterizza per l'impiego di materiali industriali che, trasformandosi, si fanno portatori di energie e tensioni latenti. La condizione di buio o di luce, così come le reazioni chimiche, fanno della processualità una sua cifra distintiva. Una processualità che mette in connessione il corpo con il cosmo, con l'universo, a partire dall'immagine della stella.

“È l'icona più diffusa del globo se ci pensi, dalle religioni ai prodotti commerciali. La stella sembra un crocifisso, è l'immagine energetica per antonomasia, però vuol dire pesantezza, sacrificio, energia, potenza, sogno, speranza, cosmo. È un'immagine del cosmo... abbiamo scoperto di non poterla avvicinare e l'abbiamo portata giù a nostra immagine. È energia totale, è il micro micro al confronto con il macro macro del cosmo, che ancora non abbiamo capito dove finisca...” Gilberto Zorio.

Luce Fontana Ruota, l'opera di Gilberto Zorio facente parte di Luci d'Artista, è una stella a cinque punte di oltre undici metri di diametro, che ruota come un mulino sfiorando il pelo dell'acqua e generando così piccole cascate continue. Ricoperta di fosforo, al buio l'opera assume una colorazione vicina all'azzurro. La figura della stella è tra le più ricorrenti nel lavoro di Zorio: in cristallo, in cuoio, con i contorni di nichel cromo incandescente, composta di giavellotti, o in forma di torretta di mattoni con sezione a cinque punte, essa attraversa tutto il percorso dell'artista, che l'ha definita appunto “l'icona più diffusa del globo”: conscio di non poterla raggiungere, l'uomo l'ha condotta sulla Terra attribuendole molteplici significati e una forma antropomorfa (l'uomo vitruviano è infatti iscrivibile in una stella).

Nell'opera *Stella incandescente (Incandescent Star)*, 1972, l'immagine della stella sospesa, tracciata con il filo incandescente, è abbinata ad un giavellotto, con la sua valenza di estensione del corpo e del pensiero umano, che si ricongiunge all'energia primaria dell'archetipo astrale. Il giavellotto, per l'artista è “il prolungamento del pensiero in azione e unito alla stella esso diviene la presa di possesso, la proiezione dell'energia umana nell'energia della stella, in senso conscio e inconscio, fisico e mentale. Attraverso l'energia, la stella diviene quindi l'immagine dell'uomo congiunta al cielo.”

L'opera è attualmente installata al terzo piano del Castello di Rivoli all'interno del progetto espositivo *Il Castello Incantato*, inaugurato il 18 dicembre 2024, nell'ambito dei festeggiamenti per il 40ennale del Museo, allestito al terzo piano del Castello di Rivoli e dedicato ai più giovani. Il progetto è concepito e allestito con i non-adulti come visitatori ideali e li coinvolge inoltre nel definire le ragioni per cui le opere sono rilevanti oggi. La mostra nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento Educazione, un gruppo di docenti e studentesse e studenti del territorio di età tra i sei e i diciassette anni.

Attraverso un approccio partecipativo che riconosce l'importanza della connessione diretta con le opere d'arte, bambine, bambini e ragazze e ragazzi sono stati invitati come autori degli apparati di interpretazione, i testi che approfondiscono i contenuti delle opere in mostra.

Il Castello Incantato promuove l'idea di museo quale luogo di incontro e confronto, una palestra pedagogica, esperienziale, inclusiva. Il progetto si augura di diventare anche una scuola di cittadinanza, ispirata all'idea di agorà, la principale piazza pubblica nelle città dell'antica Grecia.

Il Castello Incantato rappresenta un nuovo modo di concepire l'esperienza museale, incentrato sulla partecipazione attiva del pubblico a partire da un allestimento che, destando meraviglia e incanto tramite le opere selezionate, fornisce un accesso inedito e privilegiato all'arte attraverso gli occhi di bambine, bambini e ragazze e ragazzi

Le opere sono affiancate da speciali lavagne contenenti le parole dei giovani coinvolti.

Gilberto Zorio, *Stella incandescente*, 1972

Contenuti del progetto

Il progetto per il Public Program 2024, ***Cosmologie e Cosmogonie***, vuole presentare una visione contemporaneamente affascinante e complessa della relazione tra l'uomo e l'universo, intrecciando elementi scientifici, filosofici, artistici e spirituali, con una visione il più ampia possibile, con la volontà di evidenziare l'attuale disconnessione tra la conoscenza della scienza moderna e la percezione intuitiva e profonda dell'universo che le antiche culture possedevano, a partire dall'associazione che ci porta dai corpi celesti ai corpi umani. Le antiche civiltà, infatti, vedevano il corpo umano come un riflesso dell'universo, con gli organi corrispondenti a pianeti ed elementi.

Siamo polvere di stelle e in questa affermazione poetica si cela una profonda verità scientifica: ogni atomo che compone il nostro corpo è stato forgiato nelle fornaci di stelle lontane, in esplosioni cosmiche che hanno disseminato l'universo di elementi pesanti. Siamo, dunque, *figli delle stelle*, legati indissolubilmente al cosmo che ci circonda.

Destinatari del Progetto

- Docenti e insegnanti
- Adulti
- ASD IRIDE Associazione sportiva e socioculturale -Rivoli
- Istituto Comprensivo Via Sidoli di Torino
- Istituto d'Istruzione Superiore Statale Curie-Vittorini di Grugliasco – Percorso PCTO

Azioni del progetto

- Formazione docenti
- Eventi per i solstizi
- Percorso e workshop per gli adulti al Museo
- Percorsi e laboratori al Museo e a Scuola con le classi della scuola primaria
- Percorso PCTO con la scuola secondaria
- Weekend'arte per le famiglie al Museo
- Itinerario tra le Luci d'Artista

GIORNATA DI FORMAZIONE INSEGNANTI

Cosmologie e Cosmogonie

Un viaggio dalla terra all'infinito dell'universo delle opere del Castello di Rivoli

Sabato 25 gennaio 2025 ore 10-16 al Castello di Rivoli

Il Dipartimento Educazione dedica a tutti gli insegnanti una Giornata di Formazione gratuita, incentrata sui temi del progetto *Accademia della Luce* nel contesto de *Il Castello Incantato*.

Attraverso lectio, visita e workshop, approfondiremo alcuni lavori degli artisti in mostra, in un immaginario viaggio che mette in connessione il corpo con il cosmo, con l'universo, a partire dall'immagine della stella, grande protagonista del percorso artistico di Gilberto Zorio a cui vogliamo fare uno speciale omaggio, inserita ne *Il Castello Incantato* con *Stella incandescente*, che dialoga magicamente con *Luce Fontana Ruota*, collocata dal 2000 nel Laghetto di Italia '61, in corso Unità d'Italia.

Dalla video installazione di Grazia Toderi *Il decollo all'Ambiente spaziale* di Lucio Fontana, immersivo e totalizzante, dall'opera di Giulio Paolini de *Il Cielo e dintorni* alle cosmologie di James Lee Byars.

Il respiro della luce

**Incontri per adulti al Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea
in collaborazione con ASD IRIDE Associazione sportiva e socioculturale di Rivoli
Visita guidata alle *Luci d'artista* a Torino**

Ogni settimana, il giovedì mattina, l'arte contemporanea incontra l'antica disciplina cinese del *Qi Quong* in un percorso destinato al pubblico adulto, dedicato alla luce attraverso le opere della mostra *Ouverture 2024* a partire da *Stella incandescente* allestita al terzo piano.

Il percorso ideato per *Luci d'Artista* vuole associare l'antica disciplina cinese in cui la respirazione è alla base del movimento per accrescere la concentrazione mentale e la resistenza del corpo all'energia luminosa delle opere in mostra.

Il percorso si realizza in collaborazione con l'associazione sportiva e socioculturale ASD IRIDE-Rivoli riconosciuta dalla Consulta allo Sport del Comune di Rivoli che opera da oltre vent'anni con attività volte al benessere fisico delle persone adulte in diversi contesti e propone gruppi di cammino e innumerevoli eventi a carattere sportivo e culturale anche in collaborazione con il Dipartimento Educazione.

L'arte e la bellezza infatti contribuiscono non solo al benessere della mente ma anche a quello del corpo come le neuroscienze hanno dimostrato in tempi recenti. Camminare e muoversi in natura o in ambienti piacevolmente e culturalmente stimolanti concorrono al benessere integrale della persona.

L'esperienza si realizzerà a ogni incontro in una sala diversa del Museo così da rendere sempre nuova e stimolante la pratica a partire dallo spazio dedicato all'opera *Stella incandescente* di Gilberto Zorio.

5 incontri tra Arte e Qi Quong e percorso al Museo a cadenza settimanale

Durata complessiva un'ora e trenta circa

Giovedì 6 febbraio ore 10

Giovedì 13 febbraio ore 10

Giovedì 20 febbraio ore 10

Giovedì 27 febbraio ore 10

Giovedì 5 marzo ore 10

Gli incontri saranno preceduti dalla visita alle *Luci d'artista* a Torino.

Eventi per i Solstizi d'estate

Venerdì 20 giugno 2025

Sabato 20 dicembre 2025

Nell'ambito del progetto Accademia di Luce, Public Program 2023-24 per *Luci d'Artista* XXVI Edizione, a cura della Città di Torino, il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli propone due eventi in occasione dei solstizi.

DIPARTIMENTO EDUCAZIONE

Paola Zanini, Responsabile p.zanini@castellodirivoli.org

Barbara Rocci, Coordinamento segreteria educa@castellodirivoli.org

Brunella Manzardo, Comunicazione e Accessibilità b.manzardo@castellodirivoli.org

Luisa Consolati, Manuela Corvino, Denise Crepaldi, Giulia Famiglio, Valentina Ferrero, Claudia Finizio, Valeria Musano, Carmen Leon Marqueno, Barbara Picco, Rosarianna Seclì, Greta Zamboni - Artenaute Soc. Coop. Abintra

INFO e CONTATTI

Dipartimento Educazione Castello di Rivoli, Tel. 011.9565213

www.castellodirivoli.org/educazione

Fanpage facebook Dipartimento Educazione Castello di Rivoli, Twitter @EdRivoli,

instagram @artenautecastellorivoli

