IMAGINARIUM

CAMERA
Centro Italiano
per la Fotografia

Imaginarium

Pensare il mondo per immagini

Nella forte convinzione che la conoscenza del linguaggio per immagini rappresenti una competenza necessaria nella società foto-globalizzata contemporanea e uno strumento utile alla formazione di una capacità critica e di una cittadinanza attiva, sin dalla propria nascita avvenuta nell'ottobre 2015, CAMERA ha predisposto programmi didattici finalizzati a divulgare la cultura fotografica verso pubblici diversi per età, formazione e interessi.
Consapevoli della potenzialità del medium fotografico e dell'importanza di divulgare la conoscenza del linguaggio per immagini soprattutto verso le generazioni più giovani, il Dipartimento Educazione di CAMERA ha ideato e sviluppato *Imaginarium*, una piattaforma digitale per l'educazione alla fotografia e all'immagine.
Imaginarium è stata progettata con l'obiettivo di ampliare l'accessibilità della programmazione educativa di CAMERA a pubblici diversi proponendosi di:
- condividere contenuti di approfondimento sulla fotografia e sulla sua storia;
- favorire esperienze digitali immersive relative alle mostre del Centro;
- proporre percorsi interattivi di formazione con *gamification*;
- mettere in dialogo e co-creazione artisti e studenti;
- re-inventare l'educazione di domani attraverso la ricerca e la sperimentazione;
- creare una comunità composta da insegnanti, studenti, artisti e appassionati;
- diffondere la conoscenza della fotografia in modo accessibile e su tutto il territorio nazionale.

La piattaforma sarà strutturata in **sezioni differenziate** per contenuti e pubblico; cuore del progetto è l'**area** dedicata alle **Scuole** a cui docenti e studenti potranno accedere mediante registrazione e gratuitamente e attingere a contenuti sviluppati intorno a temi di attualità o storici, approfonditi mediante l'utilizzo di fotografie storiche, realizzate da autori contemporanei italiani e internazionali, tratte dagli Archivi fotografici dei partner di CAMERA o del Censimento delle raccolte fotografiche in Italia (**Archivio Storico della Città di Torino**), oltre ai materiali relativi alle mostre organizzate da CAMERA.

Il progetto *Imaginarium* è realizzato con il supporto di Compagnia di San Paolo.

IMAGINARIUM

CAMERA
Centro Italiano
per la Fotografia

Imaginarium per la Scuola

In questa sezione della piattaforma docenti e studenti delle **scuole primarie** e **secondarie di primo** e **secondo grado** hanno la possibilità di accedere a percorsi di approfondimento su **temi di attualità**, **esercitazioni pratiche** sulla lettura delle immagini e **giochi** ideati per invitare gli studenti a sperimentare, divertendosi, le competenze acquisite nei percorsi.
La piattaforma propone un nuovo modo di approcciarsi alla contemporaneità, consentendo ai docenti di:

- scegliere uno o più percorsi a cui iscrivere le proprie classi, in base agli obiettivi educativi e alle tematiche affrontate;
- accedere e esplorare i percorsi scelti, tramite una ricca raccolta di immagini, testi relativi al contesto storico, focus sugli Archivi e artisti citati, a podcast e video di approfondimento;
- sviluppare, tramite la “scheda per il docente”, i percorsi più coerenti con il proprio programma, così da poter strutturare una lezione o un percorso da condividere con gli studenti;
- fornire agli studenti uno strumento per avvicinarsi con occhi diversi alle tematiche affrontate e al linguaggio fotografico;
- rendere la fotografia uno strumento didattico trasversale a diverse discipline.

Una particolare attenzione è rivolta al tema dell’**accessibilità**. Per consentire, a un pubblico quanto più vasto possibile, la fruizione dei contenuti la piattaforma sarà dotata del software **AccessiWay** che facilita la fruizione dei contenuti a persone con **differenti disabilità** grazie a due componenti, l’Intelligenza Artificiale e l’Interfaccia di Accessibilità, garantendo:

- l’ottimizzazione dello screen reader per **utenti non vedenti** utilizzando la visione artificiale per fornire descrizioni accurate per le immagini;
- l’assistenza per la comprensione del testo per **persone** con **disturbi cognitivi** mediante un dizionario integrato per definizioni e riferimenti rapidi.
- l’ottimizzazione della navigazione da tastiera per persone con **disabilità motoria**, dalla chiusura di popup e moduli all'apertura di menù a discesa;
- interruzione delle animazioni lampeggianti per **prevenire crisi epilettiche.**

Ogni **percorso** è articolato nelle seguenti sezioni e contenuti:

1. Esplora
Una introduzione al percorso ad uso dell'insegnante articolata in:
- una introduzione al tema
- gli obiettivi educativi del percorso
- la contestualizzazione storica
- una bibliografia e una sitografia di riferimento
- un video di introduzione al percorso

2. Approfondisci in classe
Una galleria di immagini corredate di informazioni sull'autore/archivio, didascalie.
Una scheda per l'insegnante per condurre il brainstorming e la discussione e guidare gli studenti all'osservazione e alla lettura critica dell'immagine.

3. Sperimenta
Un proposta di giochi interattivi per gli studenti per giocare e verificare le competenze acquisite.

Nella sua fase di lancio, prevista entro l'autunno 2022, *Imaginarium* proporrà **se**i differenti **percorsi tematici:** tre per le scuole primarie e tre per le scuole secondarie, con l'obiettivo di potenziare nel tempo l'offerta, il numero e i temi dei percorsi disponibili.

I PERCORSI PER LE SCUOLE PRIMARIE

Staged photography

La *staged photography* è come la cornice di un quadro che comprende ciò che l'artista decide di mettere in scena. Il percorso porta a conoscere questo genere fotografico, in una dimensione sospesa tra realtà e fantasia, fatto e memoria. Osservando le fotografie degli autori che hanno dato vita a questa pratica, il percorso consente anche agli studenti più giovani di scoprire i dettagli, prestando attenzione all'ambiguità dell'informazione e del racconto. Durante il percorso emergono domande su cos'è un'inquadratura fotografica? Cosa scelgo di tenere e cosa taglio fuori quando scatto una foto? Attraverso la *staged photography* è possibile riflettere su questioni complesse, riflettendo sul rapporto tra realtà e finzione, trovandoci in luoghi che a volte sembrano un sogno, in una dimensione sospesa tra realtà e immaginazione.

IMAGINARIUM

CAMERA
Centro Italiano
per la Fotografia

Il ritratto: io e l'altro

In quanti modi diversi si può rappresentare una persona? Quali storie si celano dietro a un *ritratto*? Il percorso proposto porta alla scoperta di questo genere fotografico, che ha la capacità di raccontare aspetti differenti dell'estetica e dell'emotività umana. Il ritratto è un genere artistico che ha origini antichissime. Pur essendo cambiati i mezzi e le modalità di rappresentazione umana nel corso dei secoli, l'impulso al ritratto ha accompagnato la storia dell'uomo dall'epoca preistorica fino ai giorni nostri: le gallerie dei musei e le sale di castelli si sono popolate di quadri raffiguranti nobili e aristocratici, le pagine di riviste e giornali di fotografie di personaggi più o meno famosi, fino ad arrivare agli odierni *social network* e alla pratica del *selfie*. Attraverso l'osservazione di alcune fotografie di periodi, tipologie e autori differenti, i bambini scopriranno come un ritratto (sia esso a mezzo busto, figura intera o concentrato su pochi e significativi dettagli) possa trasformarsi nel racconto di un carattere, di un mestiere, di abitudini e tradizioni culturali diverse.

Tante fotografie fanno una storia (o forse più)

Per raccontare una storia possiamo usare le fotografie? E se guardiamo una serie fotografica, cioè un insieme di immagini in relazione tra loro, possiamo inventarci noi una narrazione? Il percorso ha l'intento di affrontare il tema della serie in fotografia mostrandone la potenzialità narrativa. Quando guardiamo delle fotografie le osserviamo una per volta: se ci troviamo in un museo o stiamo sfogliando un libro, un album o un giornale generalmente ragioniamo sull'immagine singola, come fosse da sola e indipendente, per poi spostare lo sguardo all'immagine successiva cominciando da capo nella lettura. In molti casi però il valore e il significato dell'immagine fotografica risiedono nel suo appartenere a un gruppo di fotografie, a quella che viene definita *serie*. Osservando le immagini della *gallery* possiamo a nostra volta ascoltare la narrazione proposta o inventarne di personali, possiamo seguire l'ordine di lettura, oppure provare a mescolare le immagini e costruire storie diverse ogni volta, possiamo giocare a creare una storia tutti insieme.

IMAGINARIUM

CAMERA
Centro Italiano
per la Fotografia

I PERCORSI PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO

Il reportage di guerra

Come si racconta una guerra? Quali sono i soggetti delle fotografie e quali gli obiettivi? Mettendo a confronto immagini molto varie per epoca, tipologia, soggetto e intenzioni dell'autore il percorso intende stimolare la riflessione sulla fotografia di guerra tra documentazione della realtà e falso storico. Il mestiere del reporter di guerra nasce con gli albori della fotografia. Il reportage di guerra ha assunto nel tempo obiettivi differenti: è stato utilizzato fin da subito per finalità ricognitive; molti fotografi gli attribuivano lo scopo di documentare e denunciare ogni aspetto dei conflitti, restituendo fedelmente la verità dei fatti così da interpretare "l'occhio della storia"; è stato poi sfruttato spesso come strumento di manipolazione dell'opinione pubblica e veicolo di propaganda, anche attraverso l'impiego delle così dette *fake news*. Tutto ciò che sembra essere retaggio del passato, è ancora valido oggi. Nel percorso proposto, gli studenti sono accompagnati attraverso l'analisi di alcune fotografie diverse per natura, periodo storico e autore, e si confronteranno con la costruzione del reportage di guerra, cogliendone i diversi aspetti e imparando a distinguerne le finalità.

Il colonialismo e post-colonialismo in fotografia

Trattare il tema del colonialismo, e del post colonialismo in fotografia, consente di porsi domande sulla lettura della Storia e sul ruolo delle immagini oggi. A partire dall'osservazione di fotografie di provenienze ed epoche diverse, il percorso intende avviare una riflessione sul tema del dualismo "noi-loro" che ha contraddistinto l'epoca coloniale ma che spesso, anche se in modi diversi, è ancora radicato nella società post coloniale. Senza la pretesa di risolvere un tema così complesso, interrogheremo immagini che hanno alimentato il tema del colonialismo distinguendo tra la fotografia documentaria e la fotografia postcoloniale, connotata in questo caso da un'urgenza artistica.

IMAGINARIUM

CAMERA
Centro Italiano
per la Fotografia

Il paesaggio umano

Il percorso dedicato al paesaggio affronti la tema dell'antropizzazione del paesaggio e di come questa venga documentata, raccontata e costituisca fonte di riflessione attraverso la fotografia di reportage e d'autore. *Antropizzazione* e *antropocene* sono parole sempre più diffuse: le sentiamo al telegiornale, le leggiamo online e sui giornali, le troviamo sui social, talvolta anche sui libri di scuola, ma cosa significano oggi? Si tratta di un fenomeno strettamente contemporaneo o ha le sue radici molto più lontano nel tempo? Nel percorso proposto, la riflessione su come l'essere umano ha modificato e modifica l'ambiente scaturisce dall'osservazione di alcune fotografie di tipologia, periodo, scopo, destinazione e autori differenti. Attraverso una linea temporale gli studenti saranno accompagnati a esaminare non solo la diversa natura degli interventi antropici sul paesaggio, ma anche il modo in cui le fotografie hanno svolto un ruolo centrale nella documentazione del cambiamento.

Il piano di sviluppo della piattaforma *Imaginarium* prevede l'implementazione, in futuro, di ulteriori sezioni e contenuti rivolti a tutti i pubblici, non solo quello scolastico.

STUDIO

Questa sezione sarà accessibile in modo gratuito da tutti coloro che vorranno fruire di contenuti di approfondimento sulle mostre organizzate da CAMERA attraverso articoli, immagini, podcast, interviste e talks registrati.

IMMERSIVE EXHIBITION

Un'area dedicata a esperienze digitali immersive relative alle mostre organizzate da CAMERA, attraverso tour online, 3D visit, contenuti editoriali e QR code che permettono di accedere ad audio registrati da mediatori professionisti.

IMAGINARIUM

CAMERA
Centro Italiano
per la Fotografia

PHOTOGRAPHY TIMELINE

Una timeline interattiva che ripercorre le tappe salienti della storia della fotografia mondiale.

ARTIST & STUDENTS RESIDENCY

Un'area dedicata al dialogo e co-creazione tra studenti delle scuole secondarie di secondo grado e artisti che lavorano con l'immagine e il mondo digitale, approfondendo come il web non sia solo un veicolo di fruizione ma anche di creazione.