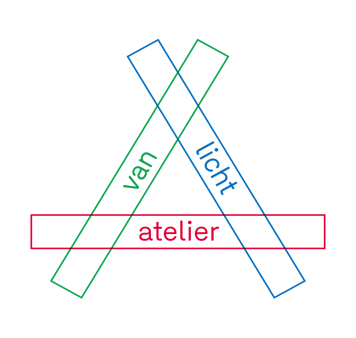
Projectplan Atelier van Licht 2015 - 2018

CREATIVITEIT IS DE VRIJHEID OM IETS OP ELK MOMENT VAN EEN ANDERE KANT

TE BEKIJKEN (Reggio Children, Carla Rinaldi)

Samenvatting projectplan Atelier van Licht

Atelier van Licht is een (semi-)permanente museale interactieve educatieve tentoonstelling waarvan de processen zoals kunstenaars en wetenschappers deze doormaken de basis vormen en het concept bepalen. Atelier van Licht is tevens een onderzoeks- en experimenteercentrum over creativiteit. Een multidisciplinair team van gerenommeerde kunstenaars, natuurkundigen, ontwikkelingspsychologen/pedagogen en ontwerpers ontwikkelen, ontwerpen en bouwen een ambiance over LICHT met tien verschillende werkstations voor kinderen vanaf drie tot veertien jaar met hun (groot)ouders, leerkrachten en begeleiders. Zij kunnen hier vrij exploreren, experimenteren en verbeelden met allerlei fenomenen van licht vanuit zowel kunstzinnig als natuurwetenschappelijk perspectief. Denk aan: projectie, reflectie, kleurmenging, breking, splitsing, buiging, dispersie, schaduwen, fosforescentie, fluorescentie en infrarood. Ook een camera obscura zal niet ontbreken. Atelier van Licht kent geen drempel wat taalniveau, achtergrond of begaafdheid betreft. Het dient als voorbeeld, inspiratie en expertise voor kunst- en wetenschapseducatie (cultuureducatie) binnen- en buitenschools. Het is gebaseerd op een heldere pedagogische visie, waarin de actuele ontwikkeling van de kinderen het uitgangspunt vormt en waarin kunst en wetenschap de aanjagers zijn voor leren als creatief proces.

Atelier van Licht heeft in 2012/2013 een pilot project gerealiseerd in en met het Stedelijk Museum, Amsterdam. In 15 dagen kwamen hier 4900 bezoekers. De resultaten en evaluatiepunten hieruit zijn meegenomen in het grote driejarige Atelier van Licht dat nu wordt ontwikkeld. Met name de leeftijd van de kinderdoelgroep is sterk uitgebreid: in plaats van 3-8 jaar wordt het 3-14 jaar. In het pilot project is extra ervaring opgedaan met families (het viel in de vakantieperiode); in het nieuwe driejarige project komen door de week school- en kinderopvang-groepen en in de weekends en vakantieperiodes families.

In overleg met kinderopvang Korein, (basis)onderwijs, culturele instellingen en pabo’s zullen verschillende programma’s vorm krijgen binnen Atelier van Licht. Variërend van één dagdeel tot een serie van tien dagdelen. Hieraan verbonden worden impulsen en praktische handvatten gegeven aan kinderopvang, onderwijs en thuis. Er komt een ruim aanbod van trainingen voor professionals en andere geïnteresseerden. Materialen en kleine opstellingen worden ontworpen die de creativiteit bevorderen en kunnen worden toegepast in het gezin, de groep of de schoolklas. Universiteiten (RUG en UvA) doen onderzoek naar creatieve exploratie en kennis wordt gedeeld in symposia en publicaties.

De Gemeente Eindhoven stelt ons een prachtige locatie ter beschikking van 660 m2 in de Witte Dame, Eindhoven, om te beginnen voor drie jaar: 2015-1017. Science Center Nemo is partner, werkt op alle niveaus samen en verbindt zijn naam aan Atelier van Licht. Philips is tevens partner en steunt met expertise, mensuren en materialen. In de regio Eindhoven vindt Atelier van Licht inbedding in een klimaat van innovatie en creativiteit en werkt met vele instellingen samen, stedelijk, regionaal, landelijk en internationaal.

Robbert Dijkgraaf voert het Comité van Aanbeveling aan en in het bestuur van Atelier van Licht hebben naast het deskundige dagelijks bestuur experts zitting uit de (licht)kunst, de natuurkunde en de ontwikkelingspsychologie.

Achtergrond van Atelier van Licht

In de definitie van de 21st century skills door de Glossary of Education Reform staat creativiteit heel hoog aangemerkt. Creativiteit hebben de kinderen van vandaag nodig om een waardevolle bijdrage aan onze steeds veranderende samenleving te kunnen geven; net als kritisch denken, oplossingsgerichtheid, samenwerken, interdisciplinariteit en geen angst om fouten te maken.

Maar weten wij dan wel hoe creativiteit werkt en hoe wij dat kunnen stimuleren? En welke belangrijke rol kunst en wetenschap daarin spelen?

In het reguliere basisonderwijs speelt creativiteit geen rol van betekenis en wordt vaak niet hoog gewaardeerd. In het gezinsleven hangt het af van de achtergrond van de ouders in hoeverre creativiteit een rol speelt. De culturele instellingen zijn niet zozeer op de creativiteit van het publiek gericht, maar er is wel een verandering gaande: naast een groot aanbod aan entertainment neemt de belangstelling toe voor een werkwijze waarin het publiek kan participeren en niet alleen consument of toeschouwer is. Voor gezinnen met jonge kinderen is er op cultureel gebied nog weinig aanbod, terwijl er een grote behoefte bestaat aan publieke plekken waar ouders met jonge kinderen zich welkom voelen en kunnen meedoen. Kinderen voelen zich van nature aangetrokken tot vrij spel, zelf iets bedenken, van alles proberen, iets moois verbeelden…

Wij zijn ervan overtuigd dat de meest vruchtbare manier om kinderen vertrouwdheid te laten ontwikkelen met de cultuur waarin zij leven, specifieker met kunst en wetenschap, is door hen zelf de kans te geven te creëren, om hen zelf de strategieën van kunstenaars en wetenschappers te laten ervaren. Daardoor zullen ze van binnenuit de vrijheid ervaren zelf te ontdekken, te experimenteren, schoonheid te maken. Dan stappen ze vervolgens veel gemakkelijker de drempel van een museum of een science center over en kunnen ze genieten van de scheppingen en uitvindingen van de groten der aarde. En ze zullen zelf de smaak te pakken hebben om met de fenomenen in het dagelijks leven creatief om te gaan.

Waarom LICHT?

****

Licht is het meest alledaagse en tegelijk wonderbaarlijke fenomeen dat wij kennen.

Ieder mens, oud of jong, is gefascineerd door licht, stelt zich er vragen over, geniet van een zonsondergang of een regenboog, blijft op een brug staan om de weerspiegelingen van het licht in het water te zien bewegen.

****

Hoe licht breekt, reflecteert, projecteert en schaduwen werpt, hoe licht zichtbaar maakt en zelf ongrijpbaar is: ook voor kunstenaars en wetenschappers is licht een veelzijdig onderwerp voor onderzoek en een onuitputtelijke bron van inspiratie. En de wetenschap van licht brengt nieuwe innovaties in ons dagelijks leven.

Für den Rest meines Lebens will ich nachdenken, was Licht ist, zei Albert Einstein en Willem Maris: *Ik schilder geen koeien, maar licht*.

Stone Sky, James Turrell The Weather Project in the Turbine Hall, Tate Modern, Olafur Eliasson

Een groot voordeel van de keuze van ons onderwerp ’licht’ in combinatie met de ontwikkelde werkwijze is dat er eigenlijk geen barrières zijn qua taalvaardigheid of intelligentie om actief deel te nemen. Zonder woorden kunnen kinderen zelf experimenteren met materialen en aanvoelen en beïnvloeden welke fenomenen ontstaan. Hun (groot)ouders kunnen met hen samenwerken en hoeven weinig of niets uit te leggen.

Wat we willen bereiken en hoe

Het doel van de stichting Atelier van Licht is om een plek te realiseren waar (groot)ouders en kinderen, leerkrachten/begeleiders en kinderen gezamenlijk kunnen onderzoeken, experimenteren en verbeelden. Een plek waar iedereen graag uren wil blijven, omdat het fascineert, omdat je met elkaar of in je eentje van alles kunt uitproberen. Waar alledaagse fenomenen je verrassen, waar je merkt hoe creatief je eigenlijk bent en waar de materialen en fenomenen waarmee je werkt eenvoudig en herkenbaar zijn en tegelijk een oneindig aantal complexe mogelijkheden bieden.

Daartoe bouwt de stichting Atelier van Licht een onderzoeks- en experimenteercentrum over licht vanuit kunstzinnige en natuurwetenschappelijke invalshoek. Een inspirerende ambiance met zo’n tien verschillende werkstations waar kinderen van alle leeftijden samen met hun (groot)ouders, leerkrachten of begeleiders naar hartenlust kunnen onderzoeken, verbeelden en experimenteren met uiteenlopende lichtfenomenen.

Daarnaast wil de stichting Atelier van Licht aan dit centrum de functie van een expertisecentrum over creativiteit geven. We willen leren als creatief proces zichtbaar en kenbaar maken.

De begeleiders documenteren de processen van de kinderen, universiteiten doen onderzoek naar de wijze waarop creativiteit werkt en kan worden gestimuleerd en ouders, leerkrachten en begeleiders in de kinderopvang krijgen stimulerende trainingen en bijeenkomsten aangeboden.

Ten slotte wordt het ook een plek waar een kunstenaar of wetenschapper in residence kan werken aan een onderzoek of kunstwerk dat gerelateerd is aan het onderzoek van de kinderen/families, zodat de relatie met de professionele kunst- en wetenschapswereld voelbaar en zichtbaar aanwezig is.

Zo ervaren bezoekers van alle leeftijden aan den lijve hoe inspirerend en motiverend zo’n ontworpen ruimte voor vrij onderzoek kan werken. Onderwijs en kinderopvang krijgen een impuls, praktische handvatten en training hoe je leren als creatief proces kunt benaderen en hoe je dit kunt integreren in de dagelijkse begeleiding en het onderwijs. Ouders krijgen eenvoudige materialen en ideeën aangereikt waarmee ze thuis verder kunnen. En kinderen krijgen een (eerste) kennismaking en bouwen hiermee van binnenuit vertrouwdheid op met kunst en wetenschap. Hiermee bouwen we maatschappelijk draagvlak voor cultuur van jongs af aan op en dragen we bij aan innovatieve creatieve burgers in de toekomst.

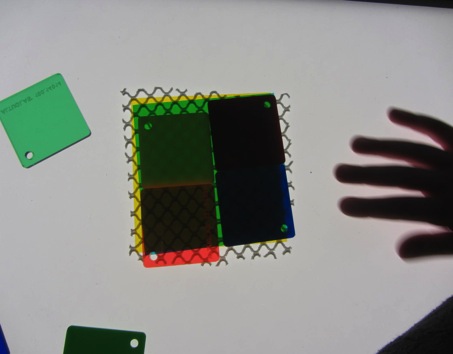
Onze visie

Wij zien kinderen als kunstenaars en wetenschappers in de dop. Kinderen zijn geboren onderzoekers, nieuwsgierig, niet bang voor het onbekende en zij wisselen met het grootste gemak van invalshoek. Zij drukken zich uit en communiceren in honderd talen: in beeld, in hypotheses, in beweging, in woorden, in materiaal, logische gedachte, bouwwerk, in geluid, emotie en zoveel meer.

Wij analyseren de strategieën van kunstenaars en wetenschappers, want zij zijn het immers die juist van al deze capaciteiten hun professionele houding gemaakt hebben. Vervolgens bieden wij aan onze bezoekers deze strategieën als werkwijze aan.

Het pedagogisch fundament en de werkwijze in Atelier van Licht zijn geïnspireerd door de Reggio Emilia-benadering en steunen onder meer op sociaal-constructivistische leertheoretische inzichten (zoals van John Dewey, Lev Vygotsky, Kieran Egan, Jerome Bruner).

Wij hebben ons gespecialiseerd in de jongste doelgroep (vanaf 3 jaar). Uit de neurowetenschappen is bekend dat de belangrijkste ontwikkelingen zich voordoen in de eerste zeven jaar. Hoe meer bronnen in een vroeg stadium worden aangeboord, hoe meer verbindingen in de hersenen worden aangelegd en gebruikt. Zo worden de ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen steeds rijker. Voor culturele instellingen zijn de kinderen tussen 3 en 8 jaar vaak een lastige doelgroep en zij ontwikkelen dan ook relatief weinig aanbod voor hen. Daarmee mist de grote groep ouders met jonge kinderen cultureel aanbod waar zij samen met hun kinderen naartoe kunnen. Wij hebben een inrichting en werkwijze ontwikkeld die het ook voor hen mogelijk maakt aantrekkelijke uitstapjes te maken naar een plek waar zij zich met hun kinderen thuis voelen en waar zij zelf met elkaar kunnen onderzoeken, experimenteren en verbeelden.

Atelier van Licht in Eindhoven

De gemeente Eindhoven en de provincie Brabant

Eindhoven en omgeving is een regio waar de creatieve energie bruist, een stad die innovatie op meerdere terreinen stimuleert. Wethouder Mary-Ann Schreurs heeft twee notities uitgebracht: een visie en roadmap op het gebied van LICHT en een visie en roadmap op het gebied van EDUCATIE. Brabant profileert zich in ontdekken, uitzoeken, samenwerken en innoveren. Hierin past Atelier van Licht op natuurlijke wijze: onderzoek, experiment en innovatie voeren de boventoon en licht is het onderwerp waarmee de regio zich profileert. Atelier van Licht heeft al vele samenwerkingsrelaties opgebouwd en breidt deze de komende periode verder uit.

De locatie

De Gemeente Eindhoven heeft aan Atelier van Licht recent een toplocatie aangeboden: in de Witte Dame, het oude Philips gebouw tegenover het Philips Museum. Hierin zijn reeds de Design Academy gehuisvest, de bibliotheek en afdelingen van Fontys Pabo. Het gebouw ligt in het centrum op 5 minuten loopafstand van het station. De ruimte bestaat uit één grote vloer van 660 m2 , is 4.35m hoog en heeft een prachtige lichtinval.

Ontwerp en inrichting

In het gebouw zal het hart bestaan uit een ruimtelijke lichtambiance met ongeveer tien werkstations, waar de kinderen zelf lichtfenomenen zoals projectie, reflectie, kleurmenging, breking, splitsing, buiging, dispersie, schaduwen, fosforescentie, fluorescentie en infrarood kunnen ervaren, veroorzaken en manipuleren. De werkstations worden ontworpen vanuit zowel natuurkundig als kunstzinnig perspectief. Ook een camera obscura, een caleidoscopische ruimte en nieuwe technologieën zullen erin te vinden zijn. Alle werkstations zullen er samen voor zorgen dat het interessant is voor families met kinderen van 3 – 14 jaar en kinderopvang- en schoolgroepen in deze leeftijd. Bij deze werkstations zijn zorgvuldig geselecteerde, eenvoudige en heel verschillende materialen beschikbaar, die zowel hypothesevorming aanmoedigen als de verbeelding prikkelen en narratieve theatrale expressie mogelijk maken. Met andere woorden: de vraag waarom pilaren van gelijke hoogte op de wand ongelijke schaduwen geven mengt zich als vanzelf met de verbeelding van een gebouwd kasteel met uitkijktorens en een regenboog erboven. Of: de waarneming dat licht kan breken of buigen gaat samen met het te voorschijn toveren van complexe lichtstructuren en gebeeldhouwde werelden van licht en kleur.

Het Atelier van Licht bevat daarnaast een werkplaats en een documentatieruimte, waar medewerkers dagelijks werken aan het verbeteren van de werkstations en materialen, en waar zij de gedocumenteerde processen van de kinderen archiveren en gereedmaken voor reflectie en publicatie. Ook is er een kantoor- en vergaderruimte en een ontvangstruimte voor groepen. Flexibele verplaatsbare wanden tonen documentatie van werkprocessen.

Voor bijeenkomsten met vakgenoten en geïnteresseerden zal het auditorium in het gebouw worden benut. De trainingen en bijeenkomsten voor ouders, leerkrachten en begeleiders vinden plaats in het Atelier zelf.

Activiteiten: Atelier van Licht zal in het eerste jaar vier dagen per week open zijn en vanaf de zomer van 2016 zes dagen per week voor:

* *Families:* In de weekends, op woensdagmiddag en in de vakantieperiodes..
* *Schoolgroepen en groepen kindercentra:* op de doordeweekse dagen.

Zij kunnen zowel eenmalig (een dagdeel) als in een serie (3, 8 of 10 dagdelen) komen. Voorbereiding op school / in de groep, begeleiding in Atelier van Licht, verdieping in langere trajecten, ook voor de leerkrachten/begeleiders.

* *Leerkrachten en begeleiders:* Wanneer zij op basis van hun ervaring in het Atelier belangstelling krijgen voor het integreren van creatieve activiteiten in de klas/groep, kunnen zij zich aanmelden voor een training en scholing met de volgende doelstellingen:

- om zelf hun nieuwsgierigheid en creativiteit te hervinden door te experimenteren in Atelier van Licht

- om opnieuw en anders te kijken naar kinderen

- om te observeren, documenteren en reflecteren

- om creativiteit te stimuleren en praktische oplossingen te vinden om deze benadering in het curri-

culum op te nemen.

Ook zal Atelier van Licht objecten of materialen ontwikkelen die in de klas/groep gebruikt kunnen

worden.

* *Bedrijven:* ontvangsten,creatieve bedrijfsuitjes, aspirant-sponsors laten zien hoe het werkt.
* *Ouders, collega’s en andere geïnteresseerden*: kennisdeling in bijeenkomsten en workshops.

Scholing en coaching

In de periode dat wij het Atelier van Licht inrichten en de werkstations bouwen, vindt inwerking en scholing van alle medewerkers al plaats.

Medewerkers van de stichting TOEVAL GEZOCHT in samenwerking met de directie en staf van het Atelier van Licht scholen de begeleiders in de wijze waarop zij de kinderen, (groot)ouders en/of leerkrachten introduceren en begeleiden en tevens in het proces van observeren, documenteren en reflecteren. Hierdoor borgen wij de basale onderzoekshouding en het zich steeds weer vernieuwende karakter van Atelier van Licht.

Wanneer het Atelier eenmaal open is, gaat de scholing over in een continue vorm van reflectie en coaching van de begeleiders. Alle begeleiders zullen beurtelings documentatie van werkprocessen van kinderen uitwerken en voorleggen aan de multidisciplinaire staf van Atelier van Licht. Op basis hiervan passen wij werkstations en materialen aan, begeleiden wij vervolgstappen in het onderzoek van kinderen en nemen wij begeleidingsinterventies onder de loep en verbeteren deze. Atelier van Licht blijft zichzelf vernieuwen.

Onderzoek, documentatie en kennisdeling

Het begeleidende team van Atelier van Licht onderzoekt de werkprocessen, legt deze vast, werkt documentatievoorbeelden uit en maakt deze geschikt voor drie doeleinden:

* informatie- en inspiratiemateriaal voor binnenlopend publiek
* materiaal aan de kinderen om terug te kunnen kijken (een ’visueel geheugen’)
* materiaal voor kennisdeling op bijeenkomsten of in publicaties.

Daarnaast doen universiteiten eigen onderzoek, observeren en maken opnames. Zij kunnen ook beschikken over het documentatiemateriaal van het Atelier zelf.

Toekomstperspectief

Atelier van Licht wordt om te beginnen als project van 2015-2017 opgezet. In deze jaren wordt het concept uitgewerkt en ontwikkeld tot een overdraagbaar concept. Na afloop van de eerste periode kunnen we een draaiboek leveren en het concept in binnen- en buitenland verkopen inclusief training aan de staf op locatie. Wij monitoren de processen in Atelier van Licht, evalueren jaarlijks met alle stakeholders. De wijze waarop creativiteit wordt onderzocht en gestimuleerd biedt een concept voor uiteenlopende toepassingen: in kleine ateliers op school, in ‘speelgoed’ voor thuis, in educatief aanbod op maat in musea, bibliotheken en culturele centra; in trainingen aan professionals en ouders; in nieuwe grootschalige ateliers over maatschappelijk actuele veelomvattende onderwerpen als Water, Energie.

Mogelijke toekomstscenario’s staan kort beschreven in de aanvraag en laten zien hoe Atelier van Licht het cultuursysteem in Brabant (en daarbuiten) duurzaam kan versterken.