UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

COURSE SYLLABUS

Arts and Education

2425-1-F5702R001

Titolo

Pedagogia dei linguaggi artistici

Argomenti e articolazione del corso

Il corso si propone di esplorare i linguaggi artistici nella loro relazione con la pedagogia, come disciplina che studia la formazione e la trasformazione dell'esperienza del vivente nei diversi contesti e in tutte le età della vita. I linguaggi artistici saranno attraversati come potenzialità espressive in grado di pensare la formazione, di progettarla, di realizzarla, di potenziarla e di valutarla. L'arte è un'esperienza globale che coinvolge la persona nella sua organicità, dunque l'immaginazione, il corpo, le emozioni, la conoscenza, l'intuito, la memoria, il desiderio e il piacere: non verrà pertanto "analizzata" o "usata" come uno "strumento" o un "espediente" per il lavoro formativo.
Sarà data attenzione al lavoro pedagogico di secondo livello come definito dalle recenti "Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche" che definiscono il pedagogista come "lo specialista dei processi educativi che, operando con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, esercita funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale. L'attività professionale del pedagogista comprende l'uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, l'osservazione pedagogica, la valutazione e l'intervento pedagogico sui bisogni educativi manifestati dal bambino e dall'adulto nei processi di apprendimento" (Legge 15 aprile 2024, n. 55).

Nel corso di ogni lezione sono previste attività di didattica frontale (erogativa) e di didattica immersiva (interattiva) come esercitazioni, giochi, esperienze di visione e ascolto di materiale simbolico proveniente dall'ambito artistico (video, poesie, musica, etc.).

Obiettivi

Il corso si propone di attraversare la funzione pedagogica delle arti nei diversi contesti e con ogni tipologia di utenza.

Con questo insegnamento si intendono sviluppare i seguenti apprendimenti in termini di conoscenze e abilità:

- Comprendere e padroneggiare linguaggi a base artistico espressiva, performativa e partecipata nell'ambito delle professionalità formative;
- Acquisire conoscenze riguardo i modelli di coordinamento di servizi, eventi, percorsi formativi;
- Acquisire conoscenze riguardo alle teorie, alle metodologie, agli strumenti e alle procedure di formazione, gestione e sviluppo delle risorse umane in ambito artistico e culturale;
- Acquisire conoscenze riguardo i modelli di valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale.

Con questo insegnamento si intendono sviluppare i seguenti apprendimenti in termini di applicazione di conoscenza e comprensione:

- Applicare conoscenze e abilità per la risoluzione di problemi sia in contesti concreti sia in situazioni impreviste, dimostrando di aver compreso i rapporti tra teoria e pratica;
- Individuare e leggere i bisogni educativi e formativi in contesti diversi;
- Progettare e coordinare risposte ai bisogni, utilizzando e valorizzando le potenzialità delle arti;
- Saper applicare le conoscenze acquisite per progettare, realizzare e valutare attività formative in contesti culturali e artistici.

Con questo insegnamento si intendono sviluppare i seguenti apprendimenti in termini di autonomia di giudizio:

- Elaborare riflessioni e progettualità originali in risposta ai bisogni dei contesti lavorativi;
- Promuovere ricerche innovative fondate sulla sinergia tra competenze formative e artistiche.

Con questo insegnamento si intendono sviluppare i seguenti apprendimenti in termini di abilità comunicative:

- Saper utilizzare i linguaggi artistico-espressivi come fondamentali mezzi di comunicazione.

Con questo insegnamento si intendono sviluppare i seguenti apprendimenti in termini di capacità di apprendimento:

- Capacità di utilizzare metodi personali di promozione autonoma e strumenti a supporto della propria crescita professionale;
- Capacità riflessive e metacognitive per monitorare l'adeguatezza delle proprie conoscenze e competenze e individuare eventuali aree che necessitano approfondimenti.

Metodologie utilizzate

Il corso prevede momenti di lezione frontale (cosiddetta didattica erogativa) e momenti di lezione partecipata, attività ludica, esercitazione con materiale artistico come video, musica, poesia, etc. (cosiddetta didattica interattiva). Il lavoro con il materiale artistico ha il fine di sviluppare la capacità di osservazione, di interpretazione e senso critico, per promuovere la riflessività nei contesti di formazione permanente.
Durante il lavoro in aula si farà inoltre ricorso ad attività di role playing, dialogo, discussione e a esercitazioni in piccolo gruppo per promuovere la capacità espressiva, progettuale e la soluzione di problemi. Le esercitazioni in aula hanno il fine di elaborare gli argomenti in profondità, sono importanti per condividere la comprensione, affinare la capacità di comunicare, progettare e valutare esperienze artistiche nei contesti pedagogici.
Ogni lezione prevede momenti interattivi in grande e piccolo gruppo, lavori individuali in aula e momenti erogativi:

quindi in ogni lezione sono previste almeno tre tipologie di attività: un momento di esercitazione (prima parte), di lezione frontale (seconda parte), e di attività supervisionata dal docente (terza parte). Il rapporto tra le tipologie didattiche sarà di un terzo (erogativa) e due terzi (interattiva).

Sono previsti anche interventi di ospiti dal mondo artistico e pedagogico.

Alcune lezioni (circa tre) saranno registrate e caricate in piattaforma.

Saranno utilizzati strumenti di documentazione condivisa del percorso e il materiale didattico sarà caricato nella piattaforma e-learning.

Materiali didattici (online, offline)

Materiali, risorse e strumenti sono forniti sulla piattaforma elearning del corso. Si consiglia a frequentanti e non frequentanti di iscriversi, per reperire materiale di approfondimento.
Inoltre ulteriore materiale si può reperire sul sito www.puerludens.it

Programma e bibliografia

Bibliografia:

1. Reggio, P. (2017). *Reinventare Freire. Lavorare nel sociale con i temi generatori*. Milano: FrancoAngeli.
2. Barba, E. (1990). *La canoa di carta. Trattato di antropologia teatrale*. Bologna: Il Mulino.
3. Antonacci, F. & Berni, V. (2024) (a cura di). *Le arti dell'educare*. Milano: FrancoAngeli.

Inoltre i seguenti articoli:
Antonacci, F. (2016). "In vita muoio e con le immagini rinasco". Il cuore poetico di Else Lasker-Schüler. METIS, Anno VI(numero 2).
https://metisjournal.it/index.php/metis/issue/view/11/PDF-VI-2
Scaramuzzo, G. (2013). Mimesis: dalla riflessione teoretica alla prassi educativa. Studi sulla formazione: 16, 1, 2013, 227-238.
https://oajournals.fupress.net/index.php/sf/article/view/9254/9252
Scardicchio
Marseglia, I., & Scardicchio, A. C. Didattiche estetiche e giochi come abduzioni. Arte-bio-grafia nell'interstizio tra creatività e complessità.
https://www.academia.edu/download/57562173/Didattiche_estetiche__giochi_come_abduzioni.pdf

Modalità d'esame

L'esame orale può essere svolto in lingua italiana o inglese e consiste in un colloquio orale volto a testimoniare la competenza di rielaborazione e attraversamento critico degli argomenti incontrati in tutti i testi presenti in bibliografia.
Le domande vertono su:

- argomenti trattati a lezione (solo per i frequentanti);
- rielaborazione delle esercitazioni svolte durante il corso (solo per i frequentanti);

- volumi portati all’esame.
-

Durante la prova verranno valutati:

- il livello di conoscenza della teoria e dei modelli (Conoscenza);
- la capacità di esemplificazione dei concetti (Capacità di comprensione);
- la capacità di utilizzo e applicazione (Conoscenza e capacità di comprensione applicate);
- l'adeguatezza del linguaggio.

Orario di ricevimento

Su appuntamente, scrivendo a francesca.antonacci@unimib.it.

Durata dei programmi

Due anni

Cultori della materia e Tutor

Andrea Brambilla
Giulia Corvi
Ilaria De Lorenzo
Laura Gabas
Natascia Micheli
Sara Riva
Elisa Rossoni
Susetta Sesanna
Sara Tubaro

Sustainable Development Goals

ISTRUZIONE DI QUALITÁ