UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

COURSE SYLLABUS

Theories and Methodologies of Art-Based Research for Education

2425-1-F5702R002

Titolo

Teorie e Metodologie della Ricerca Arts-Based per l'Educazione. Ricercare l'educazione attraverso il visuale.

Argomenti e articolazione del corso

Le arti possono offrire spunti utili per studiare i processi educativi e formativi? Se sì, quali arti? E come?
E possono i linguaggi e le pratiche artistiche diventare una risorsa per documentare e raccontare all'esterno dei contesti il sapere, gli apprendimenti che in essi si sono generati?
E si può pensare all'arte come strategia per coinvolgere i soggetti destinatari di quei servizi e contesti negli interventi attivati in un'ottica inclusiva e partecipativa?
Queste sono alcune delle domande che orienterranno il percorso, studiando ed approfondendo la ricerca basata sulle arti (arts-based methods) quale approccio alla ricerca che si concentra su un "uso sistematico del processo artistico... come modo primario di comprendere ed esaminare l'esperienza..." (McNiff, 2008, p.29) altrimenti inaccessibile attraverso forme di conoscenza e metodi di indagine più tradizionali.

Il corso indagherà le pratiche di ricerca basate sulle arti per **esplorare**, **comprendere** e **documentare** i processi educativi e formativi. Esplorazione, comprensione e documentazione sono, infatti, dimensioni fondamentali degli approcci arts-based nella ricerca che si rivelano strategici quando ci si accosta ai processi educativi, fenomeni umani e sociali complessi che non sempre possono essere compresi utilizzando metodi di ricerca lineari.

Una parte specifica del corso sarà dedicata alle arti visuali: si lavorerà sulla **fotografia** (come photo elicitation e come processo di ricerca) e sul **collage** (come *collage inquiry* e come strategia riflessiva).

Infine, i linguaggi artistici verrano attraversati come strategie e strumenti per **documentare e condividere i processi educativi** , favorendo quindi la divulgazione del sapere costruito nei contesti.

Le pratiche di indagine basate sulle arti saranno, pertanto, parte integrante di ogni lezione, per comprendere come le arti possano divenire risorsa in ogni fase della ricerca, dalla definizione della domanda di studio, alla costruzione di un disegno di indagine e raccolta dati, al processo di analisi e interpretazione dei dati, alla documentazione, condivisione e divulgazione dei risultati.Grande attenzione sarà data all'utilizzo delle metodologie basate sulle arti per il coinvolgimento di tutti gli attori presenti nei contesti, nell'ottica di una prospettiva partecipativa della ricerca, specialmente per alcune categorie di soggetti per i quali il ricorso a linguaggi alternativi alla parola possono essere particolarmente importanti, nell'ottica di una massima inclusione.

La ricerca, in questo senso, verrà nel corso intesa non soltanto quale strategia di studio e conoscenza scientifica ma anche quale **postura del professionista** che fa ricorso nella sua esperienza quotidiana a strumenti e strategie di osservazione, analisi e documentazione dei processi, delle situazioni e dei contesti.

Obiettivi

Con questo insegnamento, con una costante e partecipata frequenza alle lezioni, si intendono PROMUOVERE i seguenti apprendimenti, in termini di:

*Conoscenze e comprensione

- Comprendere e padroneggiare linguaggi a base artistico espressiva, performativa e partecipata nell'ambito delle professionalità formative
- 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
- Acquisizione di conoscenze riguardo i modelli di valorizzazione del patrimonio culturale presente nei servizi educativi e formativi

*Capacità di mettere in relazione conoscenze e modelli fra loro differenziati

- Capacità di elaborare riflessioni e progettualità originali in risposta ai bisogni dei contesti lavorativi
- Capacità di promuovere ricerche innovative fondate sulla sinergia tra competenze formative e artistiche

*Capacità di applicare conoscenze e modelli

- Capacità di applicare conoscenze e abilità per utilizzare strategie e sturmenti di ricerca basati sulle arti per ricercare soluzioni a problematiche sia in contesti concreti sia in situazioni impreviste,
- Individuare e leggere i bisogni educativi e formativi in contesti diversi coinvolgendo i diversi attori presenti nei contesti.
- Progettare e coordinare risposte ai bisogni, utilizzando e valorizzando le potenzialità delle arti.
- Capacità di aapplicare le conoscenze acquisite per studiare, progettare, valutare e documentare attività formative in contesti culturali e artistici

Inoltre, in linea generale il corso ha come obiettivo lo sviluppo delle 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 una modalità blended: su 56 ore, 21 ore saranno online. Le ore online saranno prevalentemente di didattica erogativa, mentre le ore in presenza saranno dedicate prevalentemente alla diddattica interattiva. La

strutturazione del corso prevede in modo generale all'incirca 18 ore di tipo erogativo e le restanti di tipo interattivo: lavori di gruppo, analisi di caso, attività supervisionata dalla docente.
Dal punto di vista metodologico, il corso proporne un percorso formativo che basa la conoscenza sull'esperienza diretta dell* student* delle metodologie studiate, tramite il lavoro su casi e la pratica diretta.

Durante il percorso l* student* *sarà invitat* a pensare il suo **percorso di apprendimento** come ad un **percorso di ricerca basato sulle arti**, procedendo alla documentazione del processo tramite modalità e linguaggi artistici.

Materiali didattici (online, offline)

I materiali didattici saranno forniti durante il percorso e messi a disposizione attraverso la piattaforma e-learning alla pagina del corso.

Programma e bibliografia

Saranno testi di lavoro:
1)Un testo a scelta tra:

- Dewey, J. (2020). Arte come esperienza. Roma: Aesthetica
- Dewey, J. (2023). Arte educazione creatività. Milano: Feltrinelli

2. Biffi, E., & Zuccoli, F. (2015). Comporre conoscenza: il collage come strategia meta-riflessiva. Form@re - Open Journal Per La Formazione in Rete, 15(2), 167–183. https://doi.org/10.13128/formare-17069
3. Mastrilli, P., Nicosia, R., Santinello, M. (2016). *Photovoice. Dallo scatto fotografico all'azione sociale.* FrancoAngeli, Milano.
4. un testo a scelta tra:
    - Clark, A., & Moss, P. (2014). Ascoltare i bambini. L'approccio a mosaico. Bergamo: Edizioni Junior.
    - Butler-Kisber, L. (2010). *Qualitative inquiry: Thematic, Narrative and Arts-Informed Perspectives*, Sage.

Per studenti Erasmus (o studenti interessati a biliografia inglese) è possible concordare una bibliografia interamente in inglese

Modalità d'esame

La prova consisterà in un colloquio orale.

Tramite l'argomentazione che durante il colloquio orale lo studente saprà fornire, la prova orale accerterà la capacità di analisi dei contesti relativi alle metodologie di ricerca e documentaizone basate sui linguaggi artistici, nonché le competenze riflessive sviluppate durante il corso.

Per student* frequentanti (da remoto e/o in presenza) il colloquio partirà a partire dalla documentazione delle proprie attività, volte a tenere traccia del processo di apprendimento, secondo modalità che verranno fornite durante il percorso.

L'esame ha l'obiettivo di valutare le seguenti aree:

- la conoscenza dei modelli teorici presentati durante il corso e descritti nei testi in bibliografia, inoltre sarà possibile accertare le capacità critiche e riflessive di applicazione dei suddetti modelli per la ricerca e lo studio dei processi educativi e formativi.
- la conoscenza di specifici studi e ricerche connesse agli approcci basati sull'arte per la ricerca in educazione, che saranno presenti nei testi in bibliografia.

Orario di ricevimento

La docente riceve su appuntamento, da concordarsi via e-mail.

Durata dei programmi

I programmi valgono due anni accademici.

Cultori della materia e Tutor

Lucia Carriera

Sustainable Development Goals

PARITÁ DI GENERE | RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE | CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI | PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE