UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

SYLLABUS DEL CORSO

Teorie e Metodologie Esperienziali e Partecipate per l'Educazione

2425-1-F5702R003

Titolo

Dall'occhio al mondo attraverso arte e pedagogia

Argomenti e articolazione del corso

"A chiunque stia provando a capire cosa fare della propria vita: fate attenzione alle cose a cui prestate attenzione. È più o meno tutto quel che vi serve sapere." -Amy Krouse Rosenthal
L'attenzione è la postura iniziale che verrà esercitata durante il corso, attraverso l'approfondimento di teorie e metodologie che, incrociando le **possibilità di approcci e linguaggi artistici e delle dimensioni pedagogiche**, possono trovare spazio, utilizzo e significato nell'ambito delle professionalità formative. Un'attenzione anche dinamica, che costituisce la premessa per la curiosità e per la connessione con le cose e le persone, sviluppata individualmente e collettivamente in modo da attraversare le numerose applicazioni possibili che gli approcci e i linguaggi artistici declinati pedagogicamente possono trovare all'interno dei contesti professionali.
Più in particolare, il corso si sviluppa in una progressione che parte dalla conoscenza, analisi e sperimentazione di **approcci esplorativi e pratiche esperienziali individuali** – innanzitutto **a carattere interrogativo, osservativo e documentativo** – per arrivare alla conoscenza e allo sviluppo di **strategie e azioni collettive e partecipate**.
A tal fine, durante il percorso verranno presentate, discusse e soprattutto sperimentate teorie e pratiche a fondamento artistico e valenza educativa, attraverso codici diversi, quali ad esempio la *scrittura*, l'*illustrazione*, la *grafica*, la *fotografia*, la *collezione*, fino ad arrivare alla progettazione di *azioni partecipate comuni*.
All'interno di ogni lezione, ciascun approccio e linguaggio introdotto sarà indagato attraverso esplorazioni personali, che contribuiranno a generare conoscenza a partire dall'esperienza di esercizi vissuti, documentati e talora condivisi, utili a costruire un portfolio e un territorio di sperimentazione individuale, oltre a indagare le modalità più coerenti per ciascuna e ciascuno. Tali esperienze saranno favorite per tutte e tutti attraverso le lezioni organizzate in modalità blended e i materiali messi a disposizione in piattaforma.
In questo processo, si intende in tal modo tenere continuamente connessi lo sguardo del singolo e la dimensione del gruppo, sperimentando ciò che attraversa ogni contesto e pratica e approfondendo le modalità in cui

esperienze a matrice artistica e declinazione pedagogica possono sostenere il lavoro educativo, a partire dalla definizione di una **postura educativa attenta e creativa**.
Coerentemente con gli obiettivi, le teorie e metodologie esperienziali e partecipate approfondite e sperimentate si propongono come cornici di riferimento e strumenti valorizzabili in contesti diversi, mostrando attivamente applicazioni possibili per le professioni pedagogiche di secondo livello.

Obiettivi

L'insegnamento intende sostenere principalmente l'attitudine a problematizzare le situazioni e gli eventi formativi, ad analizzarli in profondità e a elaborarli in forma riflessiva; a formulare un giudizio su situazioni ed eventi educativi dopo aver assunto accurata documentazione; a rinnovare le pratiche educative tramite l'apertura alla ricerca, alla sperimentazione e all'innovazione.

In particolare, si intendono sviluppare i seguenti apprendimenti in termini di
a) 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.

b) 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.

c) 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.

d) abilità comunicative:

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

e) 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.

L'acquisizione dei risultati di apprendimento attesi è sostenuta attraverso la sollecitazione della riflessione a partire dalla discussione di contenuti, esperienze, contesti e materiali, oltre che attraverso la proposta di occasioni di osservazione, ricerca e documentazione.

Metodologie utilizzate

Il corso è articolato in momenti di inquadramento teorico e di sintesi, di presentazione e discussione di esperienze e di attivazione individuale e di gruppo. In tal senso, a studentesse e studenti frequentanti è richiesta una partecipazione attiva e critica, che sarà favorita in ogni caso per tutte e tutti attraverso le lezioni organizzate in modalità blended e i materiali messi a disposizione in piattaforma.

Più precisamente, le ore di attività didattica sono indicativamente organizzate per il 30% come Didattica Erogativa (lezioni) e per il 70% come Didattica Interattiva (discussioni in aula, presentazione di casi, lavori di gruppo, svolgimento di esercitazioni...).

Quasi il 40% dell'attività didattica, corrispondente a circa 7 lezioni, si svolgerà da remoto, attraverso e-tivity finalizzate a promuovere partecipazione e apprendimento attivo, sia individuale che di gruppo.
Le e-tivity avranno forme diverse: pillole registrate, materiali di lettura e lavoro, esercitazioni, pagine co-costruite, forum, incontri “fuori orario”…

Il corso è tenuto in lingua italiana.

Materiali didattici (online, offline)

Durante il corso, attraverso la piattaforma, verranno proposte brevi sintesi delle questioni discusse e verranno segnalati materiali, link, articoli e video di interesse.

Programma e bibliografia

La bibliografia è composta dai seguenti testi:
Guerra M. (2019), *Le più piccole cose. L’esplorazione come esperienza educativa*, FrancoAngeli, Milano.

Un testo a scelta tra:
Sharot T., Sunstein C. R. (2024), *Guardate meglio. Perché l'abitudine ci rende ciechi*, Cortina, Milano.
Tishman S. (2018), *Slow Looking. The Art and Practice of Learning Through Observation*, Routledge, New York.

Un testo a scelta tra:
Kent C., Steward J. (2008), *Learning by Heart: Teachings to Free the Creative Spirit*, Allworth Press, New York.
Walker R. (2019), *L’arte di vedere le cose intorno a noi*, De Agostini, Milano, 2019.

STUDENTI ERASMUS
Gli studenti provenienti da università straniere possono mettersi in contatto con la docente per concordare programma e bibliografia in lingua inglese.

Modalità d'esame

Il corso prevede una prova finale, che consiste in un esame orale a partire da un lavoro svolto precedentemente e concordato con la docente in base agli interessi e agli ambiti privilegiati, che può essere sviluppato in due modi.

1. Analisi delle esperienze svolte durante il corso, in aula e/o in differita, a partire dalle proposte presentate in e-learning. Tale lavoro prevede una sperimentazione e una documentazione in progress, da rileggere e mettere in dialogo con la bibliografia d'esame. Per questa prova è necessario aver svolto alcune esperienze (si suggerisce almeno 10) tra quelle messe a disposizione in aula e/o sulla piattaforma e-learning, secondo le modalità indicate.

2. Analisi di una esperienza tra le metodologie presentate, in aula e/o in differita, ma anche in bibliografia, svolta autonomamente secondo i propri tempi. Tale lavoro prevede la progettazione, sperimentazione e documentazione dell'esperienza, da rileggere in dialogo con la bibliografia d'esame e i materiali didattici messi a disposizione in piattaforma. Per questa prova si suggerisce di visionare i testi in bibliografia e su e-learning, per cominciare a delineare un interesse e, a seguire, scrivere alla docente la propria ipotesi e, se utile, concordare un breve incontro per discuterne.

Il lavoro può essere individuale o di gruppo a seconda dell'esperienza sviluppata.
Le modalità di documentazione dell'esperienza e di progettazione dell'elaborato complessivo sono a discrezione di ogni studentessa e studente.

L'elaborato andrà caricato nella cartella dedicata in e-learning almeno 15 giorni prima dell'appello a cui ci si intende presentare. Prima del caricamento, occorre nominare i file con cognome e nome, numerandoli nel caso siano più di uno. Es.: Guerra Monica 1-2 (primo di due), e ridurre il peso delle immagini, in modo da evitare documenti eccessivamente pesanti.

La prova orale si aprirà con una discussione dell'elaborato e accerterà la conoscenza dei temi e la capacità di utilizzare criticamente le conoscenze acquisite, facendo anche riferimento a esperienze, situazioni, esempi discussi a lezione o appartenenti all'esperienza di formazione e/o professionale degli studenti e delle studentesse.
Durante il colloquio saranno valutate con opportune richieste di approfondimento e, per chi ha preso parte alle lezioni, attraverso riferimenti all'esperienza vissuta durante il corso:

- le conoscenze acquisite;
- le capacità di argomentazione critica e riflessiva intorno ai temi e alle questioni trattati;
- la capacità di elaborazione di un discorso autonomo sugli argomenti approfonditi;
- le capacità espressive: l'adeguatezza del linguaggio utilizzato e la capacità di restituire il proprio "guadagno formativo";
- la capacità di rileggere situazioni ed esperienze attraverso la lente delle prospettive e degli strumenti utilizzati;
- la capacità di connettere quanto appreso con la propria esperienza personale ed eventualmente professionale, individuando e analizzando criticamente i modelli educativi messi in atto.

Studentesse e studenti con un PUOI sono invitate e invitati a scrivere per tempo alla docente per concordare la modalità d'esame più coerente.

Orario di ricevimento

Su appuntamento, da concordare via mail con la docente.

Durata dei programmi

Il programma ha validità per due anni accademici.

Cultori della materia e Tutor

Collaborano all'insegnamento:
Dott.ssa Letizia Luini
Dott.ssa Angela Rinaldi
Dott.ssa Francesca Rota
Dott.ssa Angela Sangalli

Sustainable Development Goals

ISTRUZIONE DI QUALITÁ | PARITÁ DI GENERE | RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE | PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE | PARTNERSHIP PER GLI OBIETTIVI