UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

COURSE SYLLABUS

Art Education

2526-3-G8501R021-G8501R021M

Titolo

Educazione all'immagine

Argomenti e articolazione del corso

Il corso si propone di esplorare il mondo dell'immagine e dell'arte, con una particolare attenzione verso le proposte educative, promuovendo la comprensione dei principali approcci teorici e metodologici relativi a questa area. Saranno presentati percorsi legati all'arte, nelle molteplici declinazioni espressive e rappresentative, valorizzando gli aspetti materiali, le tecniche, la grammatica visiva. Ampio risalto verrà dato al concetto di patrimonio culturale, inteso nella sua più larga accezione, valorizzando anche i beni culturali presenti nell'ambiente circostante, riflettendo sulle possibile proposte in ambito educativo.

Obiettivi

Con questo insegnamento, con una costante e partecipata frequenza alle lezioni e al laboratorio connesso al corso, si intendono promuovere i seguenti apprendimenti, in termini di conoscenze e abilità:

- Conoscenza delle teorie della didattica e pedagogia dell'arte e dell'immagine finalizzate alla promozione di uno sviluppo armonico del bambino volto a promuoverne le sue capacità espressivo/comunicativo/relazionali.
- Conoscenza del valore inter e transdisciplinare delle arti visive e performative nello sviluppo del bambino nella relazione educativa.
  Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
- Saper riconoscere, fruire, decodificare e produrre messaggi , cogliendone le potenzialità educative insite

nell’uso delle tecniche , dei materiali, della grammatica visiva, oltre che di proposte specifiche che coinvolgono allestimenti o nuove modalità di espressione artistica.
- Saper progettare e realizzare ambienti e percorsi formativi flessibili che integrino i saperi tradizionali e i linguaggi della parola con quelli del corpo, delle immagini e delle arti nelle molteplici declinazioni espressive e rappresentative.
- Saper riconoscere e accostarsi ai beni culturali del patrimonio in cui si vive (inteso nella più larga accezione), oltre che di patrimoni di altre civiltà, cogliendone le potenzialità educative.
- Conoscere il quadro epistemologico dei diversi modelli e approcci teorici relativi all'educazione all'immagine.
- Saper problematizzare l’idea di laboratorialità.
- Elaborare una conoscenza teorica e pratica sulle diverse possibilità di progettazione e sulla valutazione di quanto realizzato.

Metodologie utilizzate

La modalità didattica di erogazione della totalità della didattica è organizzata come lezioni frontali (Didattica Erogativa).
Saranno realizzate lezioni dialogate (comprensive di esercitazioni e piccole attività laboratoriali) per stimolare un approccio critico alla disciplina ed una riflessione sulle implicazioni di tali conoscenze nel processo di insegnamento-apprendimento. Verranno chiamati docenti, studenti, responsabili delle sezioni didattiche museali a portare testimonianza del loro operato e delle loro scelte metodologiche.
Nello specifico si prevede una Didattica erogativa realizzata in modalità interattiva, in presenza, costituita da:
• lezioni dialogate,
• discussioni e lavori di gruppo,
• analisi di caso,
• osservazione e analisi critica di video e di film,
• presenza di testimoni privilegiati.

Materiali didattici (online, offline)

Nelle lezioni sono utilizzati articoli, videoregistrazioni, fotografie, trascrizioni e altri materiali di documentazione e ricerca.
Il docente mette a disposizione materiali aggiuntivi e alternativi per supportare tutti gli studenti, in particolare gli studenti cosiddetti non tradizionali, nello studio e nella preparazione dell'esame:
registrazione integrale delle lezioni in presenza;
registrazione di lezioni asincrone integrative;
slide delle lezioni.

Programma e bibliografia

Non esiste differenza tra il programma frequentanti e quello per non frequentanti
Programma del corso
Presentazione dei principali approcci teorici e metodologici relativi all’educazione all’arte e all’immagine. Gli argomenti affrontati saranno: la didattica artistica, alcuni movimenti dell'arte contemporanea, il laboratorio e la sua progettazione, la collezione, il museo e il rapporto con la scuola, il patrimonio culturale.
Il laboratorio (della durata di 12 ore a frequenza obbligatoria) verterà sulle tematica dell’azione artistica

prevedendo una sperimentazione diretta di strumenti e tecniche.
Bibliografia
Angela Vettese, Gillo Dorfles, *Arti Visive, Protagonisti e movimenti, Il Novecento*, Bergamo, Ed. Atlas, (qualsiasi edizione). È possibile sostituire questo testo con un altro equivalente, contattando la professoressa.
Bruno Munari, *Fantasia*, Bari, Laterza (qualsiasi edizione).
Franca Zuccoli, *Didattica dell'arte. Riflessioni e percorsi*, Milano, Franco Angeli.
Cristina Francucci, *L'esperienza dell'arte. Laboratori e attività creative per l'infanzia*, Ferrara, Lapis. (qualsiasi edizione)
Eleonora Cannoni, *Il disegno dei bambini*, Roma, Cannoni (qualsiasi edizione).
Gli studenti/le studentesse Erasmus possono contattare la docente per concordare la possibilità di studiare su una bibliografia in lingua inglese e/o la possibilità di sostenere l'esame in inglese

Modalità d'esame

AVVISO PER TUTTI Gli studenti, per poter accedere all'esame, dovranno aver frequentato e superato il laboratorio afferente al corso.
Tipologia di prova
L'esame è svolto nella modalità di un colloquio orale che verterà sull'analisi dei concetti nodali relativi all'educazione all'immagine presentati nei diversi testi e affrontati durante i laboratori.
Al fine di attuare una valutazione trasparente, sono qui riportati i criteri adottati e condivisi con gli studenti per la valutazione della prova d'esame:
• Conoscenza e capacità di concettualizzare e comprendere e fare collegamenti tra testi
• Capacità espositiva e di argomentazione
• Capacità di applicare la conoscenza alla comprensione e analisi di casi/esempi/pratiche osservate e documentate
• Capacità di riflettere criticamente
Nella pagina del corso è pubblicata la rubrica di valutazione con la descrizione di questi 4 criteri su 4 livelli di valutazione corrispondenti a:
• 14-17/30;
• 18-22/30;
• 23-27/30;
• 28-30/30 (con lode)

Orario di ricevimento

La docente riceve a distanza e in presenza. Si chiede di prenotarsi via email: franca.zuccoli@unimib.it
Previo appuntamento via mail nella stanza webex https://unimib.webex.com/meet/franca.zuccoli oppure in presenza nella studio in U6 IV° piano stanza 4113.

Durata dei programmi

I programmi valgono due anni accademici.

Cultori della materia e Tutor

Alessandra De Nicola, alessandra.denicola@unimib.it
Cristina Bortolozzo,
Arianna Bottinelli
Maurizio De Rosa,
Chiara Monetti,
MariaTeresa Sapienza,
Alessia Trivigno.

Sustainable Development Goals

ISTRUZIONE DI QUALITÁ | PARITÁ DI GENERE | RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE | CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI