UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

SYLLABUS DEL CORSO

Laboratori Artistico-Espressivi del II Anno

2526-2-F5702R021

Titolo

Laboratori Artistico-Espressivi del II Anno

Argomenti e articolazione del corso

Turno A
Il laboratorio artistico-espressivo turno A si propone di esplorare e approfondire i linguaggi artistici, nella loro relazione con la dimensione educativa, pedagogica e psicologica. La natura fortemente esperienziale dei momenti laboratoriali porterà ad attraversare in prima persona tematiche trasversali dell'agire pedagogico e, al contempo, ad allenare ed esercitare competenze psicologiche e formative di secondo livello, volte alla realizzazione di attività di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica. I linguaggi artistici, infatti, attraverso la dimensione espressiva e con metodi attivi, esperienziali e partecipativi, saranno valorizzati nelle loro potenzialità, come canali per pensare, progettare, documentare e valutare esperienze formative in diversi contesti applicativi di carattere artistico, pedagogico e educativo. Il laboratorio si propone in particolare di esplorare il legame musica, apprendimento e sviluppo emotivo a partire dalle evidenze neuroscientifiche che dimostrano come l'esperienza musicale coinvolga e potenzi funzioni cognitive, corporee e relazionali. Attraverso attività esperienziali che integrano body percussion, ascolto attivo, movimento consapevole e riflessione condivisa, gli studenti saranno guidati a scoprire come la musica possa diventare un potente strumento educativo e trasformativo. Le potenzialità del testo abbinato a diversi ritmi e melodie verranno esplorate anche in una dimensione creativa sia individuale che di gruppo.

Turno B
Il laboratorio si propone di esplorare e approfondire i linguaggi letterari (prosa, poesia, pièce teatrale, sceneggiatura) nella loro relazione con le altre dimensioni artistico-espressive (pittura, scultura, musica, cinema, fotografia, fumetti, graphic novel, libri illustrati ecc.) e con la dimensione educativa e pedagogica.
La natura fortemente esperienziale dei momenti laboratoriali porterà ad attraversare tematiche trasversali del fare artistico-espressivo e, al contempo, ad esercitare competenze formative e performative che con metodi attivi e

partecipativi, anche attraverso la dimensione corporea, saranno valorizzati nelle loro potenzialità espressive per pensare, progettare, documentare e valutare esperienze formative in diversi contesti applicativi di carattere artistico-letterario e pedagogico- educativo.
Con questo laboratorio si intende favorire una migliore comprensione dei dati costitutivi della comunicazione orale e scritta, letteraria e non, dei meccanismi che la governano e dei diversi contesti in cui la si esperisce. Si esploreranno i territori dei linguaggi letterari e i loro confini come, per esempio, i rapporti tra parole e immagini, tra musica e poesia, pittura e poesia, letteratura e cinema, ma anche i linguaggi della pubblicità.
Le studentesse e gli studenti faranno esperienze di lettura condivisa volta a introdurre alla strumentazione di base per leggere bene, in silenzio e a voce alta, per affinare una sensibilità al testo e ai diversi registri espressivi, faranno esercizi d'attenzione, descrizione, interpretazione, e di scrittura di brevi testi come didascalie e presentazioni.
La dimensione letteraria sarà particolarmente privilegiata come dispositivo di dislocazione del sé e di immedesimazione, per sviluppare empatia ed esercitarsi ad assumere il punto di vista dell'altro.

Obiettivi

Con questi laboratori 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 lavoro con i linguaggi artistici nei contesti professionali di riferimento, che siano a fondamento pedagogico, organizzativo, o artistico;
Acquisire conoscenze riguardo i modelli di valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale.

Con questi laboratori 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 questi laboratori 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 questi laboratori si intendono sviluppare i seguenti apprendimenti in termini di abilità comunicative:
Saper utilizzare i linguaggi artistici come fondamentali mezzi di comunicazione e formazione.

Con questi laboratori si intendono sviluppare i seguenti obiettivi 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 laboratorio è erogato in lingua italiana. Ogni laboratorio consta di 48 ore. Sono attivati 2 turni di laboratorio A e B

con orari differenti. In ogni laboratorio saranno approfonditi linguaggi artistico espressivi differenti.
Nel laboratorio A i linguaggi prevalenti saranno quelli del gioco, dell’arte visuale e della musica.
Nel laboratorio B i linguaggi prevalenti saranno quelli poetici, dell'arte visuale e della musica

Entrambi i laboratori prevedono attività di didattica prevalentemente interattiva (nella percentuale del 90%), come momenti di esperienze di natura espressivo-corporea, esercitazioni con materiale artistico, attivazioni ludiche, e attività di didattica erogativa, come momenti frontali, (nella percentuale del 10%) in cui vengono esplicitate le cornici teoriche e metodologiche attraverso le quali collocare le esperienze attraversate.
Ogni incontro si struttura in modalità interattiva, in grande e piccolo gruppo o lavori individuali, con momenti erogativi, prevedendo le seguenti tipologie di attività didattica: laboratori, esercitazioni e attività supervisionate dal docente.

Sono previsti interventi di ospiti afferenti a contesti artistico-performativi e pedagogici, esperti di metodologie esperienziali.

Materiali didattici (online, offline)

Eventuali materiali di approfondimento, risorse e strumenti saranno forniti sulla piattaforma e-learning del corso.

Programma e bibliografia

I laboratori non prevedono una bibliografia d'esame.
Nel corso degli incontri, saranno suggeriti eventuali materiali facoltativi di approfondimento.

Modalità d'esame

I laboratori non prevedono una prova d'esame.
Sulla base del criterio della frequenza, i laboratori saranno validati come approvati o non approvati dal docente di riferimento. Si segnala che la presenza minima per garantire la validazione è del 75% delle ore.

Orario di ricevimento

Su appuntamento, scrivendo ai docenti di riferimento.

Durata dei programmi

I programmi valgono due anni accademici.

Cultori della materia e Tutor

..

Sustainable Development Goals

ISTRUZIONE DI QUALITÁ | RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE