

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

SYLLABUS DEL CORSO

Pedagogia dei Linguaggi Artistici

2526-1-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, erogato in lingua italiana, consiste in 19 lezioni (18 lezioni di tre ore e 1 di due ore, per un totale di 56 ore di lezione). 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.

La docente mette a disposizione materiali per supportare gli studenti non tradizionali nello studio e nella preparazione dell'esame: registrazioni; materiali video reperibili in rete e siti web; documentazione realizzata in aula. La docente è disponibile (su richiesta) a organizzare a fine corso un incontro a distanza di ricapitolazione degli argomenti trattati, ribadire alcune indicazioni per la preparazione dell'esame, rispondere a domande o dubbi delle studentesse/degli studenti.

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.
- 4. Carriera, L., Luini, L. & Zuccoli F. (2025) (a cura di). Di arte in arte. Milano: FrancoAngeli.

Inoltre, per chi lo desidera, a titolo opzionale, è possibile approfondire alcuni temi con la lettura di articoli o altro materiale in Open Access. (L'elenco potrà essere aggiornato e ampliato nel corso dell'anno).

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

Ferri, N. e Schiavone, G. (2022) *Danza e innovazione scolastica. Media Dance Plus un progetto di ricerca europeo.* Milano: FrancoAngeli. https://series.francoangeli.it/index.php/oa/catalog/book/907.

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 consisterà in un colloquio orale. La scelta del colloquio orale come modalità di esame risulta coerente con gli obiettivi dell'insegnamento, in quanto consente, grazie a una situazione comunicativa dialogica, di interagire con lo studente per valutarne le capacità di analisi pedagogica e di connessione tra teoria e pratica e di comprensione critica dei temi del corso e degli argomenti incontrati in tutti i testi presenti in bibliografia. Nono sono previste prove in itinere.

L'esame orale può essere svolto in lingua italiana o inglese.

Le domande vertono su:

- volumi portati all'esame (per tutti);
- argomenti trattati a lezione (opzionale per i frequentanti);
- rielaborazione delle esercitazioni svolte durante il corso (opzionale per i frequentanti).

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'adequatezza del linguaggio.

Per la valutazione ci si atterrà ai Descrittori di Dublino: di seguito le fasce di livello

1. Livello Basso (0-17/30): Non sufficiente

Conoscenza e Comprensione: La studentessa/lo studente dimostra conoscenze limitate e frammentarie dei testi e degli argomenti trattati, con fraintendimenti dei testi proposti.

Capacità di Applicare Conoscenza: non è in grado di verificare sui testi le considerazioni generali sulle teorie e gli autori presi in esame; è in grado molto parzialmente di sintetizzare i contenuti dei testi presentati, non è in grado contestualizzarli e confrontarli.

Autonomia di Giudizio: è priva/o di capacità critica e autonomia di valutazione; dipende esclusivamente da informazioni fornite dal docente o dalla bibliografia critica.

Abilità Comunicative: ha un'espressione orale stentata, approssimativa, stereotipata; mostra una scarsa padronanza del linguaggio specifico della disciplina.

Capacità di Apprendimento: ha una limitata capacità di rielaborare le conoscenze e collegarle alla propria esperienza; manifesta una scarsa consapevolezza dell'utilità dei linguaggi artistici come dispositivi di dislocazione del sé, come apertura a simulazioni di realtà ed esperienze altre dalla propria, in prospettiva di una più articolata duttilità di fronte alle diverse situazioni educative.

2. Livello Medio (18-24/30): Sufficiente - Buono

Conoscenza e Comprensione: La studentessa/lo studente dimostra una conoscenza generale dei testi e degli argomenti affrontati, anche se con qualche lacuna, imprecisione su aspetti specifici ma non essenziali, o qualche fraintendimento nell'analisi dei testi.

Capacità di Applicare Conoscenza: è in grado, seppur con qualche difficoltà, di verificare sui testi le considerazioni generali sulle teorie e gli autori presi in esame, su sollecitazioni da parte dei docenti; è in grado di sintetizzare in modo discreto i temi per presentarli in modo riflessivo e critico. Sa scegliere i diversi linguaggi e registri espressivi per organizzare una proposta educativa.

Autonomia di Giudizio: mostra un'autonomia parziale nel formulare valutazioni critiche, spesso circoscritte alla riproposizione di giudizi altrui.

Capacità comunicative: ha un'espressione chiara e sufficientemente precisa, una discreta padronanza del linguaggio specifico della disciplina. È consapevole della necessità di utilizzare diversi registri linguistici a seconda delle situazioni comunicative.

Capacità di Apprendimento: ha una discreta capacità di rielaborare le conoscenze e collegarle alla propria esperienza; ha una consapevolezza parziale dell'utilità dei linguaggi artistivi come dispositivi di dislocazione

del sé, come apertura a simulazioni di realtà ed esperienze altre dalla propria, in prospettiva di una più articolata duttilità di fronte alle diverse situazioni educative.

3. Livello Alto (25-30/30): Distinto - Eccellente

Conoscenza e Comprensione: La studentessa/lo studente dimostra conoscenze approfondite e solide dei testi e degli argomenti affrontati; comprende e analizza senza incertezze i testi proposti.

Capacità di Applicare Conoscenza: sa riscontrare nei testi, con sicurezza e efficaci osservazioni personali, le considerazioni generali sulle teorie e gli autori presi in esame; con adeguata proprietà argomentativa sa analizzare, sintetizzare, interpretare, contestualizzare e confrontare i temi e gli oggetti presentati, facendo anche ricorso a collegamenti interdisciplinari. Sa riconoscere nelle opere i diversi registri espressivi.

Autonomia di Giudizio: dimostra un'ottima capacità critica, autonomia di giudizio, originalità nell'analisi e interpretazione delle opere.

Abilità Comunicative: ha un'espressione chiara, rigorosa, fluida e appropriata. È pienamente consapevole della necessità di utilizzare diversi registri linguistici a seconda delle situazioni comunicative.

Capacità di Apprendimento: mostra ottime/eccellenti capacità di apprendimento autonomo, sa rielaborare efficacemente le conoscenze e collegarle alla propria esperienza; ha piena consapevolezza dell'utilità dei linguaggi artistici come dispositivo di dislocazione del sé, come apertura a simulazioni di realtà ed esperienze altre dalla propria, in prospettiva di una più articolata duttilità di fronte alle diverse situazioni educative.

Si ricorda alle studentesse e agli studenti che tutti i testi in programma devono essere letti e studiati integralmente.

Le studentesse e gli studenti con PUOI devono inviare per mail il documento alla docente prima dell'esame. Oltre che ad accogliere le richieste certificate dal PUOI, la docente è disponibile per qualsiasi chiarimento sugli argomenti delle lezioni con colloqui su appuntamento in presenza o da remoto.

NB: I colloqui d'esame seguiranno l'ordine d'iscrizione. Per organizzare al meglio le prove d'esame si raccomanda alle studentesse e agli studenti che decidessero di non sostenere il colloquio, di cancellarsi per tempo o, a iscrizioni chiuse, comunicare comunque l'assenza alla docente.

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 Natascia Micheli Elisa Rossoni Susetta Sesanna Sara Tubaro

Sustainable Development Goals

ISTRUZIONE DI QUALITÁ | RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE | PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE