UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

SYLLABUS DEL CORSO

Pedagogia dei Linguaggi Artistici

2627-1-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, 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. I linguaggi artistici promuovono 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 verranno pertanto "analizzati" o "usati" come uno "strumenti" o "espedienti" 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).

Inoltre i linguaggi artistici promuovono un'esperienza formativa perché non svolgono una funzione consolatoria o esornativa, ma sono espressione di contraddizioni, elementi problematici e temi scomodi, che chiedono ai soggetti una partecipazione attiva, per abitare la complessità e sperare in un mondo migliore. Questa tensione a "essere di più" dà voce a una pedagogia critica e impegnata (Freire, *La pedagogia degli oppressi*).

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:

- Acquisire conoscenze riguardo alle tecniche di formazione mediate dai linguaggi artistici
- Acquisire conoscenze riguardo ai linguaggi espressivi, performativi, di partecipazione, per la realizzazione di attività 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
- Acquisire conoscenze riguardo ai modelli di analisi dei bisogni e valutazione di processi di sviluppo organizzativo in ambito artistico e culturale
- Acquisire conoscenze riguardo alle teorie e ai modelli della progettazione formativa.

Con questo insegnamento si intendono sviluppare i seguenti apprendimenti in termini di applicazione di conoscenza e comprensione:

- Saper applicare le conoscenze acquisite per progettare, realizzare e valutare attività formative in contesti culturali e artistici
- Saper applicare i linguaggi artistici in contesti organizzativi
- Saper applicare i linguaggi artistici in ambienti educativi informali e non formali

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
- Sostenere un pensiero critico e divergente; analizzare i diversi contesti professionali e individuarne i bisogni
- Progettare, realizzare e valutare azioni formative avvalendosi dei linguaggi artistici, anche in considerazione delle problematiche di sostenibilità e di etica sociale emergenti nei contesti di intervento

Con questo insegnamento si intendono sviluppare i seguenti apprendimenti in termini di abilità comunicative:

- Lavorare in équipe multidisciplinari nella complessità dei contesti professionali e di comunicare con efficacia sia a partner dell'ambito formativo, organizzativo e artistico-culturale, sia a un pubblico più esteso
- Utilizzare i linguaggi artistico-espressivi come strumenti di formazione per promuovere il pensiero critico e divergente e come mezzi di comunicazione innovativi

Con questo insegnamento si intendono sviluppare i seguenti apprendimenti in termini di capacità di apprendimento:

- Utilizzare metodi personali di promozione autonoma e strumenti a supporto della propria crescita professionale
- Sviluppare 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 delle lezioni; 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: i 2 seguenti volumi:

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.

E 2 volumi a scelta tra i seguenti:

- a) Antonacci, F. & Berni, V. (2024) (a cura di). *Le arti dell’educare*. Milano: FrancoAngeli.
- b) Carriera, L., Luini, L. & Zuccoli F. (2025) (a cura di). *Di arte in arte*. Milano: FrancoAngeli.
- c) 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.
- d) ulteriori testi possono essere aggiunti in seguito.

Inoltre, per chi lo desidera, a titolo opzionale, è possibile approfondire alcuni temi con la lettura di volumi, articoli o altro materiale alcuni 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
- Brambilla, A., Antonacci, F. (2025). *Teatro Incontro. L’arte del combattimento e del dialogo in Valtellina*. PEDAGOGIA DELLE DIFFERENZE, 54-2. https://www.pedagogiadelledifferenze.it/home/index.php/pdd/article/view/195
- 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
- Micheli, N. (2026). *Intelligenza teologica e apprendimento in adolescenza*. Roma: Aracne.
- 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

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.
Non 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).

Tutte le studentesse e gli studenti possono portare in sede di esame materiale di studio prodotto **personalmente** come mappe concettuali, schemi, diagrammi e altri elementi visuali che possano sostenere il colloquio e renderlo più ricco e fluido.

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'adeguatezza del linguaggio.

Alle studentesse e agli studenti al termine della prova d'esame sarà chiesta un'autovalutazione descrittiva, sulla base di 3 criteri connessi al punto precedente e così sintetizzati:

1. conoscenza dei contenuti,
2. capacità di creare collegamenti tra temi, autori, testi,
3. uso della terminologia specifica.

E infine un'autovalutazione in trentesimi.

La valutazione della prova sarà espressa dal docente in trentesimi e terrà conto sia della prova, sia dell'autovalutazione della studentessa o studente.

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

1. Livello Basso: 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
Sara Luraschi
Natascia Micheli
Elisa Rossoni
Marco Salvadore
Susetta Sesanna

Sustainable Development Goals

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