UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

SYLLABUS DEL CORSO

Teorie e Metodologie Esperienziali e Partecipate per l'Educazione

2627-1-F5702R003

Titolo

Sguardi, posture, tracce tra arte e pedagogia

Argomenti e articolazione del corso

“Niente è un errore. Non c'è vittoria e non c'è perdita, c'è solo fare.” –Corita Kent

L’insegnamento propone l’approfondimento di teorie e metodologie che intrecciano le possibilità offerte da **approcci e linguaggi artistici e pedagogici** e che possono trovare spazio, utilizzo e significato nell’ambito delle professionalità formative e in differenti contesti professionali. **Osservazione, sperimentazione e documentazione** costituiscono i principali strumenti metodologici trasversali del percorso.

Più in particolare, il corso si sviluppa secondo una progressione che parte dalla conoscenza, dall’analisi e dalla sperimentazione di approcci esplorativi e pratiche esperienziali individuali per arrivare alla conoscenza e allo sviluppo di approcci partecipativi, pratiche esperienziali condivise e azioni partecipate.

A tal fine, durante il percorso verranno presentate, discusse e soprattutto sperimentate teorie e pratiche a fondamento artistico e a valenza educativa attraverso **codici diversi**, tra cui la *scrittura*, la *fotografia*, la *grafica*, l’*illustrazione*, la *mappatura* e la *collezione*.

Verranno inoltre approfonditi approcci, pratiche e azioni partecipate legati all’**esperienza dei luoghi e dell’ambiente**, con attenzione alla *prospettiva outdoor* e allo *stare, vagare e camminare* quali modalità di esplorazione e conoscenza.

Secondo un movimento fluido e ricorsivo, linguaggi, approcci e pratiche contribuiranno a delineare modalità osservative, esperienziali e documentative **multimodali**, sviluppate per intersezioni e layers.

All’interno di ogni incontro, ciascun approccio, pratica o linguaggio introdotto sarà oggetto di esplorazioni vissute e talora condivise. La loro osservazione e documentazione contribuiranno a generare conoscenza, favorendo la costruzione di un **archivio personale**, utile a riconoscere le modalità più coerenti per ciascuna e ciascuno, e a comporre un **repertorio articolato di possibilità**, concorrendo alla definizione di una **postura pedagogica** esperienziale e partecipativa, attenta e creativa. In questa prospettiva, la creatività si esprime innanzitutto nella capacità di riconoscere le risorse e, quindi, di favorire relazioni e connessioni tra soggetti, oggetti e contesti.

Le teorie e le metodologie approfondite potranno così costituire, per le professioni pedagogiche di secondo livello, cornici di riferimento e strumenti valorizzabili in contesti diversi.

Le lezioni organizzate in modalità *blended* e i materiali messi a disposizione in piattaforma favoriranno la **partecipazione** di tutte e tutti alle esperienze.

Il corso è tenuto in italiano.

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, pedagogiche e formative tramite l'apertura alla ricerca, alla sperimentazione e all'innovazione.

In particolare, il corso si propone di sviluppare i seguenti apprendimenti:

Conoscenze e capacità di comprensione

- Acquisire conoscenze delle tecniche di formazione mediate dai linguaggi artistici
- Acquisire conoscenze dei 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 alle teorie e ai modelli della progettazione formativa

Capacità di applicare 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

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

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

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

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 frontali) e per il 70% come Didattica Interattiva (discussioni in aula, presentazione di pratiche, 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, incontri "fuori orario"…

Materiali didattici (online, offline)

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

Programma e bibliografia

Il **programma** prevede l'approfondimento delle questioni e dei temi oggetto del corso.

La **bibliografia** è composta dai seguenti testi:

1. Guerra M. (2019), *Le più piccole cose. L'esplorazione come esperienza educativa*, FrancoAngeli.
2. Rasch M., Gijsen J., Staal H. (a cura di) (2024) , *Hands on research for artists, designers & educator*s, Set Margins'. [Il testo è disponibile solo in lingua inglese, ma la lettura, breve e di facile accessibilità, sarà accompagnata durante il percorso]
3. Tishman S. (2018), *Slow Looking. L'arte e la pratica di imparare attraverso l'osservazione*, Junior, 2026.

4. L'approfondimento delle proposte esperienziali presentate in un testo a scelta tra:

- Guerra M. (2024), *Taccuino per un luogo. Pagine per una ricerca quotidiana*, Corraini, edizione 2025.
- Guerra M., Ottolini L. (2020), *In strada. Azioni partecipate nello spazio pubblico*, Corraini.
- Smith K. (2016), *The Wander Society. La rivoluzione creativa della vita quotidiana*, Corraini, 2017.

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 precedente elaborato, mentre non sono previste prove intermedie.
L'elaborato intende favorire un preliminare lavoro di ricerca personale, mentre l'orale valorizza la discussione dei temi del corso, tra teoria e pratica.

L'elaborato consiste nella sperimentazione e analisi di alcune esperienze e/o metodologie proposte durante il corso, in aula e/o in differita, o all'interno dei testi proposti, da organizzare e rielaborare mettendole in dialogo con la bibliografia e i materiali didattici presenti in piattaforma e-learning.
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 sulla piattaforma 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.

Chi avesse la necessità di sostenere l'esame orale senza svolgere l'elaborato può scrivere alla docente per discuterne e concordare una variazione di bibliografia e modalità.

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, analisi ed elaborazione critica e riflessiva intorno ai temi e alle questioni trattati;
- la capacità di connettere teoria e pratica e di individuare dei collegamenti pertinenti, rileggendo situazioni ed esperienze attraverso la lente delle prospettive e degli strumenti utilizzati;
- la capacità di elaborazione di un discorso autonomo e con lessico appropriato sugli argomenti approfonditi.

La valutazione sarà articolata in trentesimi, sulla base della seguente scala di valutazione:
Non sufficiente: preparazione insufficiente sui principali argomenti presenti nel programma e nella bibliografia del corso; capacità di argomentazione, analisi ed elaborazione critica molto limitate e scarsamente autonome; insufficienti capacità di connettere teoria e pratica e di individuare dei collegamenti pertinenti tra i testi e i temi del corso; competenza espositiva e lessico specifico della disciplina non corretti.
Sufficiente (18-21/30): preparazione generica e per alcuni aspetti incerta o lacunosa su diversi argomenti presenti nel programma e nella bibliografia del corso; capacità di argomentazione, analisi ed elaborazione critica a tratti limitate e poco autonome; difficoltà nel connettere teoria e pratica e nell'individuare dei collegamenti pertinenti tra i

testi e i temi del corso; competenza espositiva e lessico specifico della disciplina solo parzialmente corretti.
Discreto (22-24/30): preparazione adeguata sui principali argomenti presenti nel programma e nella bibliografia del corso, ma poco approfondita su alcuni temi maggiormente specifici; capacità di argomentazione, analisi ed elaborazione critica presente, ma non sempre puntuale e autonoma; discreta capacità di connettere teoria e pratica e di individuare dei collegamenti pertinenti tra i testi e i temi del corso; competenza espositiva e lessico specifico della disciplina in prevalenza corretti.
Buono (25-27/30): preparazione esaustiva e approfondita su quasi tutti gli argomenti presenti nel programma e nella bibliografia del corso; capacità di argomentazione, analisi ed elaborazione critica generalmente articolata e autonoma; buona capacità di connettere teoria e pratica e di individuare dei collegamenti pertinenti tra i testi e i temi del corso; buona capacità espositiva e padronanza del lessico proprio della disciplina.
Molto buono - Ottimo (28-30L/30): preparazione esaustiva e approfondita su tutti gli argomenti presenti nel programma e nella bibliografia del corso; capacità di argomentazione, analisi ed elaborazione critica articolata e autonoma; molto buona/ottima capacità di connettere teoria e pratica e di individuare dei collegamenti pertinenti tra i testi e i temi del corso; molto buona/ottima capacità espositiva e completa padronanza del lessico proprio della disciplina.

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 scrivendo a monica.guerra@unimib.it.

Il ricevimento si può tenere anche da remoto nella stanza webex della docente: https://unimib.webex.com/meet/monica.guerra.

Durata dei programmi

Il programma ha validità per due anni accademici.

Cultori della materia e Tutor

Cultrice della materia:
Dott.ssa Letizia Luini

Sustainable Development Goals

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