

Programma di Didattica dei Linguaggi Artistici - ABST59- **8CFA**

Prof. Gaetano Malandrino

Il corso sarà dedicato a comprendere come l'incontro con l'opera d'arte rappresenti, da un punto di vista pedagogico, un modello paradigmatico di conoscenza. Il corso di Didattica dei linguaggi artistici intende offrire allo studente un metodo di lettura fenomenologico dell'opera, che gli permetta di spaziare all'interno della Storia dell'arte, intrecciando relazioni inedite e sviluppando la capacità critica di confrontare modi d'espressione molto diversi tra loro, a partire proprio dalla comprensione approfondita del linguaggio visivo. Poiché il corso propone un percorso trasversale di tipo teorico-pratico, in un secondo momento, esso si concentrerà sulla progettazione di laboratori di gruppo, come metodo di avvicinamento a un corretto utilizzo dei linguaggi artistici e dei media attraverso le risorse dell'arte, con l'obiettivo d'incoraggiare l'ideazione da parte degli studenti di percorsi laboratoriali personali, rivolti a diverse tipologie di destinatari.

Obiettivi Formativi:

Si partirà da un'indagine intorno alle diverse metodologie didattiche che favoriscono la conoscenza dell'arte in età evolutiva. Conoscere le basi della Storia dell'Arte in relazione ai contesti culturali. Lo studente dovrà essere in grado di decodificare i possibili e diversi linguaggi con cui gli artisti hanno, nel corso del tempo, affrontato un medesimo tema, cogliendo il nesso di forma e contenuto (in questo modo avrà acquisito le competenze necessarie per mettere in relazione le opere di artisti diversi, anche lontani, sia nel tempo sia nello spazio). Fornire le competenze utili a ideare progetti e costruire percorsi didattici volti ad una migliore fruizione dell'arte. Essere in grado di comprendere il linguaggio specifico della didattica per condurre attività di laboratorio artistico con approccio ludico e percettivo. Sono dunque proposti contenuti, metodologie di analisi e modelli interpretativi dell'oggetto artistico, parallelamente alla riflessione sulle potenzialità pedagogiche dell'arte come progetto educativo, stimolando nell'allievo un approccio creativo che si concretizzi in una risposta individuale e nuove proposte didattiche; per far ciò, ci si baserà su alcuni esempi di percorsi didattici ideati da artisti, messi a confronto con progetti di ricerca di gruppo realizzati nella scuola. Saper narrare un'opera d'arte avvalendosi dell'intreccio di parole e immagini per valorizzare le pratiche interpretative e intersoggettive del senso e del significato di ogni testo visivo.

Contenuti del corso

- Introduzione alla Didattica dei linguaggi artistici dal disegno infantile all'Arte Moderna e Contemporanea.
- Il ruolo e la funzione del mediatore culturale, inteso come tramite interattivo tra l'opera e il pubblico in una particolare accezione che valorizzi l'aspetto ermeneutico.
- A cosa serve, come funziona e come è strutturato il dipartimento educativo di un'istituzione educativa, museale o galleria d'arte.
- Gli snodi fondamentali dell'evoluzione linguistica dei media artistici, con l'obiettivo di fornire gli strumenti metodologici e critici adeguati all'analisi dei diversi linguaggi dell'arte.
- Didattica dei Linguaggi Artistici come: studio e selezione dei contenuti, dei materiali d'arte.
- Leggere l'opera, creare connessioni e trasversalità. La rielaborazione pratico-manuale del laboratorio.
- Come aiutare ad acquisire un rapporto interattivo con l'opera d'arte.
- La gamma dei linguaggi praticabili: l'arte e la sua "fruizione" e comunicazione (fotografia, musica, illustrazione e letteratura, media contemporanei, architettura, teatro, cinema o linguaggi del contemporaneo)
- Come trasporre i problemi estetici della contemporaneità in un'attività di laboratorio.
- La questione della comunicazione dell'arte: la mediazione. Come si lavora e come ci si relaziona con i vari tipi di pubblico (scuole, libera utenza, adulti)
- Che cosa è e come si struttura un laboratorio didattico sui linguaggi artistici.
- Progettare e realizzare un laboratorio didattico. Il circolo virtuoso museo-scuola-territorio
- Il pubblico e le possibili declinazioni della didattica.
- La strutturazione del percorso didattico e del laboratorio educativo: il quaderno didattico/operativo.

Uscite didattiche:

All'interno del corso sono previste alcune uscite didattiche con focus su percorsi tematici didattici e laboratori educativi per scuola primaria, secondaria I e II grado, adulti; infatti al termine del corso i partecipanti devono mostrare di aver acquisito competenze adeguate a strutturare un progetto didattico coerente in tutte le sue parti: lettura dell'opera d'arte attraverso un percorso emozionale-cognitivo che si concluda con un laboratorio educativo.

Testi di riferimento

Bibliografia obbligatoria per tutti:

M. Dallari, C. Francucci "L'esperienza pedagogica dell'arte" La Nuova Italia 1998

J. Dewey, "Esperienza e educazione", Raffaello Cortina Editore, Milano 2014

A.A.V.V., "Educare alla arte" Immagini esperienze percorsi Electa 2009

B. Munari, "Fantasia", edizione Universale Laterza 1998

G. C. Sciolla, Studiare l'Arte, Utet, Novara, 2021

F. Veratelli, J. Haby, Didattica della Storia dell'Arte, Mondadori Università, Milano, 2020

A Scelta uno dei testi

“Education through art” a cura di Cecilia De Carli Mazzotta 2003

M. Dallari, La dimensione estetica della paideia, Erickson, Trento, 2005 (anche in versione ebook);

Museo come territorio di esperienze, a cura di C. Francucci, Corraini Editore, Mantova;

M. Baliani, Ogni volta che si racconta una storia, Laterza, 2017, Bari;

F. Lorenzoni, I bambini pensano grande, Sellerio Editore, 2014, Palermo.

M. Dallari, La zattera della bellezza, Trento, Il Margine, 2021;

S. Fadda, “Media e arte. Dalle caverne dipinte agli ologrammi cantanti”, Franco Angeli, Milano 2020

S. Spadoni, Lo sguardo degli artisti è il caleidoscopio che dà senso al mio campo visivo, in Educare all'arte, immagini, esperienze e percorsi, a cura di Francucci Vassalli, Elekta, Milano 2009;

S. Spadoni, Disegno infantile e arte contemporanea, in Educare all'arte, a cura di Francucci e Vassalli, Elekta, Milano, 2005;

Metodi didattici

Il corso prevede: lezioni frontali, attività individuali o di gruppo, uscite didattiche, momenti di laboratorio.

La condivisione dei contenuti e lo scambio di esperienze, attivati in modalità di peer-education, condurranno lo studente ad un'autonoma fruizione dell'oggetto artistico ed alla sua corretta riproposizione in termini di progetto didattico per un destinatario (individuo o fascia di pubblico) predefinito.

Modalità di valutazione

La preparazione dello studente sui fondamenti teorico-metodologici della disciplina sarà verificata attraverso l'esposizione degli argomenti trattati nel corso e contestualmente lo studente presenterà i materiali e gli strumenti realizzati a corredo dei temi laboratoriali scelti fra quelli proposti a lezione (*Un progetto didattico articolato che, partendo dalla definizione di un preciso destinatario, si ponga l'obiettivo di condurlo in modo piacevole ma consapevole alla conoscenza di una o più opere, di una collezione museale, di un progetto artistico o culturale, sviluppandone gli aspetti studiati durante il corso*).