Programma di Pedagogia e Didattica dell'Arte - ABST59-**10CFA**

Prof. Gaetano Malandrino

Il corso di Pedagogia e Didattica dell'Arte strutturato per gli studenti iscritti al Triennio – Diploma Accademico di I livello in Didattica dell'Arte si propone di fornire le competenze utili a ideare progetti e costruire percorsi didattici volti ad una migliore fruizione dell'arte. 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.

Obiettivi Formativi:
Conoscere le basi della Storia della Pedagogia. Comprendere i valori pedagogici in relazione ai contesti culturali. Essere in grado di contestualizzare modelli e linee guida nel pensiero pedagogico. Saper applicare le metodologie didattiche adeguate per un apprendimento efficace. Saper attivare relazioni nell'esperienza artistica, improntando temi di rappresentazione adeguati alle età. Saper comprendere il linguaggio specifico della didattica per condurre attività di laboratorio artistico con approccio ludico e percettivo.

Contenuti del corso

- Oltre ad ampi cenni di Storia della Pedagogia, verranno esplorate le caratteristiche ed i problemi dell'età evolutiva, dal grafismo infantile al disegno, il "Life Long Learning".
- La Bottega dell'Artigiano-Artista: Educazione formale versus pedagogia informale.
- Pedagogia versus Didattica. Dalla Didattica Generale alla Didattica Disciplinare.
- Definizione e condivisione dei concetti di Didattica dell'Arte e Pedagogia del Patrimonio.
- L'approccio della tradizione: dagli insegnamenti degli antichi ad alcuni esempi emblematici che hanno rimesso in discussione la didattica (Steiner, Munari, Stern ed altri: confronti).
- La Didattica attiva (del "fare") attraverso i contributi teorici e pratici di Dewey, Piaget, Montessori, Munari.
- La questione della comunicazione dell'arte: la mediazione.Il museo, le esposizioni permanenti o temporanee, come palestre per la didattica dell'arte.
- Il gioco e l'esperienza estetica dell'arte: realizzazione in partenariato con Università del Giappone di altri stati europei.
- Arte e costituzione italiana, ipotesi di laboratiori di Art Education
- Il pubblico e le possibili declinazioni della didattica. Didattica dell'Arte come: studio e selezione dei contenuti, dei materiali artistici. Leggere l'opera d'arte, creare connessioni e trasversalità. La rielaborazione pratico-manuale del laboratorio.
- La strutturazione del percorso didattico e del laboratorio educativo, tra teoria e pratica. I Progetti editoriali. Il circolo virtuoso museo-scuola-territorio

Uscite didattiche:

All'interno del corso sono previste alcune attività o uscite didattiche con focus su percorsi tematici didattici e laboratori educativi per scuola primaria, secondaria I e II grado, adulti. Ad esempio: La Galleria d'Arte: un

percorso didattico; Musei e mostre a misura d'uomo; Le collezioni dell'Accademia di Carrara e la didattica dell'arte.
Al termine del corso i partecipanti devono mostrare di aver acquisito competenze adeguate per analizzare correttamente una o varie situazioni e strutturare un progetto didattico coerente in tutte le sue parti. *Ciò significa promuovere la lettura dell'opera d'arte attraverso un percorso emozionale-cognitivo che si conclude con la realizzazione teorico/pratica di un laboratorio educativo, ispirato ai contenuti dell'opera.*

Testi di riferimento

A. Santoni Rugiu, Nostalgia del maestro artigiano, Luciano Monzuoli Editore Firenze 1992* (vedi nota)
F. Zuccoli, Didattica dell'Arte, Franco Angeli, Milano 2020
A. Calvani, L. Menichetti, Come fare un progetto didattico, Carrocci Faber, Roma 2022
B. Munari, Da cosa nasce cosa, Ed. Laterza, Bari 2022
M.Dallari, C.Francucci, L'esperienza pedagogia dell'arte, Milano-Firenze, La Nuova Italia, 2000, pp. 1-63

Un testo a scelta fra
A. Giallongo, L' avventura dello sguardo. Educazione e comunicazione visiva nel Medioevo, Dedalo, Bari, 1995 (brevi estratti 15% del testo forniti a lezione in quanto testo di difficile reperibilità
M.Caputo, G. Pinelli, Pedagogia dell'Espressione Artistica, Franco Angeli, Milano 2019

Consigliati
F. Frabboni, F.Pinto Minerva, Manuale di pedagogia e didattica, Editori Laterza, Bari 2021

Metodi didattici

Il corso prevede una serie di lezioni frontali sempre alternate a laboratori e uscite didattiche, questo an anche a carattere internazionale, con una forte propensione all'interazione docente e discente. La condivisione dei contenuti e lo scambio di esperienze, attivati secondo le indicazioni descritte nella peer-education, vogliono condurre 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 teorici e metodologici della disciplina sarà verificata attraverso colloquio orale. Contestualmente lo studente presenterà eventuali materiali e strumenti realizzati a corredo dei laboratori didattici proposti a lezione (Progetti didattici articolati che, partendo dalla definizione di un preciso destinatario, si pongano 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 in senso più ampio, sviluppando tutti gli aspetti studiati durante il corso).

Note

Per la Storia della Pedagogia verrà fornito del materiale didattico in formato cartaceo o digitale durante il corso ed indicata una eventuale ulteriore bibliografia di riferimento in itinere.
N.B. Il Testo Nostalgia del maestro artigiano non essendo più edito verrà fornito per le parti interessate dal corso in capitoli in foto-copisteria