

Programma/Syllabus

Pedagogia e didattica dell'arte /Art Pedagogy and Didactics

Prof.ssa Roberta Priori

Dipartimento di Arti Visive/ *Department of Visual Arts*

Settore disciplinare: AFAM107 (ex ABST59) Pedagogia e didattica dell'arte/ *Academic discipline: AFAM107 (ex ABST59) Art and Design Pedagogy and Didactics*

Pedagogia e didattica dell'arte /*Art Pedagogy and Didactics* – 6/8/10 cfa

Corsi biennali di Grafica d'arte, Scultura, Pittura, Arti visive e Didattica dell'arte e mediazione del patrimonio culturale / *Degree Programme: Second cycle degrees programmes in Graphic Art, Sculpture, Painting, Visual Art and Art Education and Cultural Mediation of Artistic Heritage*

Anno Accademico /A.Y. 2026-2027

Contenuti e finalità del corso / Course contents and Learning outcomes

Il corso intende in primo luogo approfondire la funzione pedagogica dell'esperienza estetica attraverso l'approfondimento dei temi relativi alla fruizione dell'opera d'arte, al valore educativo dell'arte e agli aspetti didattici e fornire inoltre conoscenza relative alle teorie, ai contesti e alle diverse metodologie e strategie didattiche alla base dei diversi interventi educativi nei luoghi di apprendimento formali e informali così come ai principali modelli teorici sullo sviluppo e sull'educazione. I casi studio che saranno esaminati forniranno contenuti e strumenti per definire e approfondire pratiche e processi culturali che le scuole e le istituzioni culturali attivano sul territorio e che vedono la predisposizione di percorsi educativi e di mediazione con attenzione anche ai progetti e percorsi per l'accessibilità culturale e l'inclusione sociale. In un secondo tempo il corso intende fornire strumenti teorici e pratici per potere ideare e sperimentare attività didattiche in base all'utenza di riferimento con accento su alcune fra le teorie pedagogico-educative alla base della pratica laboratoriale. Un ulteriore modulo didattico entrerà più nel merito delle metodologie e della programmazione didattica delle discipline artistiche, con riferimento alle conoscenze da acquisire, agli strumenti per la didattica e la DDI, alle tecnologie di intelligenza artificiale, alle competenze specifiche quali obiettivi di apprendimento.

Si prevedono inoltre incontri seminariali (anche in modalità a distanza) condotti dalla docente con alcuni esperti secondo un approccio interdisciplinare, nonché uscite didattiche. Saranno nel contempo proposte esercitazioni per stimolare la partecipazione attiva e sviluppare le competenze.

The course aims primarily to explore the pedagogical function of the aesthetic experience by examining themes relating to the appreciation of works of art, the educational value of art, and pedagogical aspects; it

also aims to provide knowledge of the theories, contexts, and various teaching methodologies and strategies underpinning educational initiatives in both formal and informal learning environments, as well as the main theoretical models concerning development and education. The case studies examined will provide content and tools to define and explore cultural practices and processes that schools and cultural institutions implement locally, involving the development of educational and mediation programmes, with a focus on projects and initiatives promoting cultural accessibility and social inclusion. Subsequently, the course aims to provide theoretical and practical tools to design and trial teaching activities tailored to the target audience, with an emphasis on some of the pedagogical and educational theories underpinning workshop practice. An additional course module will delve deeper into the methodologies and curriculum planning for the arts, with reference to the knowledge to be acquired, teaching tools and distance learning, artificial intelligence technologies, and specific skills as learning objectives.

The course will also include seminars (including online sessions) led by the lecturer alongside experts, adopting an interdisciplinary approach, as well as educational field trips. Practical exercises will also be offered to encourage active participation and develop skills.

Metodi di valutazione e verifica/ Assessment methods

Esercitazioni su percorsi tematici e colloqui individuali. Per la prova d'esame orale oltre a dover dimostrare di aver assimilato e di conoscere i temi e gli argomenti trattati a lezione e presenti nella bibliografia, gli studenti e le studentesse saranno invitati ad ideare ed elaborare un percorso didattico relativo ad un tema assegnato dalla docente che dovrà essere sviluppato scegliendo le opere, la tipologia dei partecipanti e la metodologia di riferimento. Sono previste revisioni dei progetti finali. Le attività pratiche svolte in aula durante le lezioni e quelle programmate durante le uscite didattiche saranno oggetto di valutazione per l'assegnazione del voto maturato all'esame finale.

Exercises on thematic topics and individual meetings. For the oral exam, in addition to demonstrating that they have assimilated and are familiar with the topics and subjects covered in class and in the bibliography, students will be asked to design and develop an educational project based on a topic assigned by the lecturer, which must be developed by choosing the works of art, the type of participants, and the methodology to be used. Revisions of the final projects are planned. The practical activities carried out in the classroom during the lessons and those planned during the educational trips will be evaluated for the assignment of the final exam grade.

Organizzazione della didattica / Teaching methods

Lezioni frontali; esercitazioni e laboratori didattici in aula; Visite musei e gallerie; attività di gruppo e individuali; didattica seminariale con letture e studi di caso; proiezione di audiovisivi per studio di casi.

Lectures; classroom exercises and workshops; visits to museums and galleries; group and individual activities with classroom exercises and workshops; seminars with readings and case studies; audiovisual presentations for case studies.

Readings/Bibliography

Testi obbligatori /Required readings

- Giovanni Bonaiuti, *Le strategie didattiche*, Carocci editore, Roma 2021;
- Marco Dallari, *La dimensione estetica della Paideia*, Erickson, Trento, 2020;
- Silvia Spadoni, *Sulla fruizione dell'opera d'arte* in AA.VV. Museo come territorio di Esperienza, Corraini, Bologna 2016, pp. 55-67;
- David Freedberg, *Immagini e risposta emotiva: la prospettiva neuroscientifica*, in A. Ottani Cavina (a cura di), *Prospettiva Zeri*, Umberto Allemandi, Torino 2009, p. 85-105;
- Il Manifesto della Cultura Accessibile a tutti
(http://www.fitzcarraldo.it/progetti/culturapertutti_manifesto.pdf);
- B. Restelli, *Giocare con tatto*, FrancoAngeli 2002 (estratti)

Per gli studenti e le studentesse dei bienni di Arti Visive e di Didattica dell'arte e mediazione culturale del patrimonio artistico un testo a scelta tra/ *For students on the two-year courses in Visual Arts and Art Education and Cultural Mediation of Artistic Heritage a text of your choice:*

- Michele Arena, *Dipende dalla classe. Manifesto per una scuola anticlassista*, Il Margine, Trento 2025;
- Marco Dallari, *La zattera della Bellezza*, Erickson, Trento, 2021;
- Paulo Freire, *Pedagogia degli oppressi*, Edizioni Gruppo Abele, Torino 2018;
- bell hooks, *Insegnare a trasgredire*, Meltemi, Milano 2020;
- Mario Lodi, *Il paese sbagliato*, Einaudi, Torino 2022;

e ulteriore materiale bibliografico di riferimento fornito dalla docente durante le lezioni e disponibile sulla *classroom* del corso/ *and additional reference material provided by the lecturer during lessons and available on the course platform.*