

Syllabus

Descrizione del corso

Titolo del corso	MUSICA E ARTE
Codice del corso	11322
Settore scientifico disciplinare del corso	L-ART/07, ICAR/17
Corso di studio	Scienze della Formazione Primaria
Semestre	I
Anno del corso	3° anno
Crediti formativi	6
Modulare	Si

Numero totale di ore di lezione	0
Numero totale di ore di laboratorio	120
Frequenza	Vedasi regolamento
Corsi propedeutici	nessuno

Obiettivi formativi specifici del corso	<p>Il corso si inserisce negli ambiti disciplinari della didattica della musica, dell'arte e del disegno.</p> <p>Esso si propone di effettuare un percorso di avvicinamento e formazione alla musica, all'arte visiva e alla loro didattica per la scuola dell'infanzia e primaria attraverso l'esperienza diretta in contesto laboratoriale.</p> <p>Obiettivi del corso riguardano, quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'acquisizione di concetti e teorie chiave della metodologia dell'educazione musicale, artistica e all'immagine; b) la conoscenza dei principali strumenti e metodi per educare alla percezione e alla conoscenza di opere artistiche e musicali; c) la conoscenza dei principali strumenti e metodi per educare alla creatività e all'espressione musicale ed artistica; d) l'acquisizione di capacità progettuali per una didattica che avvii i bambini alla partecipazione diretta alla musica, all'immagine, all'arte e al patrimonio culturale; e) lo sviluppo dell'orecchio musicale, l'elaborazione e la trasmissione di forme vocali e di canti appartenenti a differenti contesti e repertori; f) la consapevolezza nell'uso del corpo e del movimento corporeo in relazione all'esperienza musicale; g) la conoscenza delle principali fasi di evoluzione dell'attività grafico-pittorica nell'infanzia, l'acquisizione degli elementi costitutivi la rappresentazione grafica e la conoscenza dei materiali, delle tecniche e delle loro caratteristiche espressive.
--	---

Modulo 1	Musica, lingua e movimento. Progettazione, realizzazione e riflessione di unità didattiche – Cantare e fare Musica con bambini 2 (lab.)
Docente	Dott. Antonella Coppi
Settore scientifico disciplinare	L-ART/07
Lingua ufficiale del corso	Italiano

Orario di ricevimento	dal lunedì al venerdì previo appuntamento
Lista degli argomenti trattati	<p>Il Laboratorio si pone l'obiettivo di fornire agli studenti gli strumenti di base per la progettazione e realizzazione di percorsi didattici focalizzati sulla pedagogia della voce e del canto in coro, con particolare attenzione alla formazione vocale dei bambini, al canto in gruppo, all'analisi della forma musicale per voce e alla pratica di base di direzione di coro di voci bianche a scuola.</p> <p>In dettaglio, nel corso dell'insegnamento saranno affrontati i seguenti temi:</p> <p>Pedagogia vocale vocalità come approccio educativo; - vocalità infantile: estensione, intonazione, articolazione ed espressione; - Pedagogia vocale e canto in coro per voci bianche nella scuola</p> <p>Forme e strutture musicali vocali - rime e versi - cori e canoni parlati - repertorio per bambini a una e più voci - canoni cantati.</p> <p>Fare musica con gli strumenti - accompagnamento del canto - sonorizzazione di scene e racconti</p>
Attività didattiche previste	Il laboratorio proporrà attività tecnico-pratica in piccolo e grande gruppo alternate a momenti di riflessione teorica.
Numero totale di ore lezione/laboratorio	40 ore
Crediti formativi	2 CFU
Modulo 2	Musica, lingua e movimento. Progettazione, realizzazione e riflessione di unità didattiche – Cantare e fare Musica con bambini 3 (lab.)
Docente	Prof. Paolo Somigli
Settore scientifico disciplinare	L-ART/07
Lingua ufficiale del corso	Italiano
Orario di ricevimento	dal lunedì al venerdì previo appuntamento
Lista degli argomenti trattati	<p>Il laboratorio approfondirà l'aspetto del movimento legato alla musica e consisterà in attività pratiche di educazione musicale mirate alla scuola dell'infanzia e primaria basate sul tale risorsa e realizzate attraverso unità didattiche anche alla luce degli orientamenti della legislazione attualmente in vigore.</p> <p>Nel corso dell'insegnamento saranno affrontati i seguenti temi:</p> <p>Il rapporto musica-movimento - movimento libero - movimento strutturato - coreografia - danza</p>

	<p>Uso del movimento per finalità di apprendimento</p> <ul style="list-style-type: none"> - alfabetizzazione ai parametri del suono e ai fondamenti del linguaggio musicale (pulsazione, battuta, ritmo ecc.) - riconoscimento della forma (AB, rondò eccetera) - corpo e movimento per l'ascolto di brani musicali di diverso repertorio e di differente complessità <p>Progettazione e realizzazione di attività pratiche</p> <ul style="list-style-type: none"> - elaborazione di azioni di musica e movimento su brani musicali diversi - progettazione e realizzazione di percorsi e unità di apprendimento su un aspetto o un argomento concordato col docente e realizzate come lavoro di gruppo.
Attività didattiche previste	Il laboratorio si articolerà in due parti: nella prima gli studenti faranno esperienze prendendo parte nella realizzazione pratica di attività proposte dal docente. Nella seconda progetteranno in gruppo percorsi e unità di apprendimento fondate sulle esemplificazioni esperite nella prima parte e le proporranno alla classe in contesto di simulazione.
Numero totale ore di lezione	20 ore
Crediti formativi	1 CFU

Modulo 3	Didattica e metodologia della pedagogia dell'arte e realizzazioni estetiche 1 (lab.)
Docente	Prof. Aggr. Alessandro Luigini
Settore scientifico disciplinare	ICAR/17
Lingua ufficiale del corso	Italiano
Orario di ricevimento	Mercoledì e Giovedì previo appuntamento
Lista degli argomenti trattati	<p>Il laboratorio è diviso in due parti, la prima propedeutica alla seconda.</p> <p>1. Introduzione alla visualità</p> <p>In questo modulo lo studente sarà introdotto alle nozioni fondamentali della cultura visuale. La base per l'insegnamento dell'espressione grafica e della Storia dell'Arte è che si conoscano le principali nozioni (di base e avanzate) sulla cultura delle immagini. Alcuni temi: Anatomia e psicologia della visione, Immagini analogiche e digitali, Modelli proiettivi, Visual Storytelling.</p> <p>2. Laboratorio didattico</p> <p>In questo modulo lo studente analizzerà alcuni case studies e successivamente, sotto il tutoraggio del docente, dovrà progettare e realizzare un percorso didattico di Visual Storytelling.</p>
Attività didattiche previste	Lezioni e presentazione di case histories. Produzione ed elaborazione di immagini analogiche e digitali. Esercitazioni e discussioni. Presentazioni elaborati. Al termine della prima parte del corso sarà svolta una verifica.
Numero totale di ore lezione/laboratorio	40 ore
Crediti formativi	2 CFU

Modulo 4	Didattica e metodologia della pedagogia dell'arte e realizzazioni estetiche 2 (laboratorio)
Docente	Prof. Chiara Panciroli
Settore scientifico disciplinare	ICAR-17
Lingua ufficiale del corso	Italiano

Orario di ricevimento	Da lunedì a venerdì previo appuntamento da concordare via mail
Lista degli argomenti trattati	<p>Il laboratorio si propone di approfondire gli aspetti teorici e pratici relativi all'educazione all'arte nella didattica scolastica partendo dalla prima infanzia.</p> <p>Nel corso del laboratorio saranno affrontati i seguenti temi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il laboratorio artistico - Le fasi di sviluppo del segno infantile - Le competenze dell'insegnante d'arte - Punto, linea, superficie - L'unità didattica sull'albero
Attività didattiche previste	Lezioni, lavori di gruppo, studio di casi, ricerche in Internet, lavori individuali
Numero totale di ore lezione/laboratorio	20 ore
Crediti formativi	1 CFU

Risultati di apprendimento attesi	<p>Capacità disciplinari</p> <p>Conoscenza e comprensione</p> <p>a) dei concetti chiave, di carattere disciplinare e/o metodologico, nell'ambito dell'educazione artistica per la scuola dell'infanzia e primaria</p> <p>b) delle teorie e delle pratiche relative all'educazione artistica e musicale della scuola dell'infanzia e primaria</p> <p>c) di opere artistiche e musicali di differente carattere, genere, contesto</p> <p>Capacità di applicare conoscenza e comprensione espressa attraverso le attività e le situazioni laboratoriali in cui si richiede l'applicazione di teorie, metodologie, tecniche e strumenti delle discipline musicali ed artistiche e della loro didattica. In particolare è attesa dagli studenti la capacità di ideare e realizzare percorsi e unità di apprendimento nell'ambito musicale e artistico.</p> <p>Capacità trasversali /soft skills</p> <p>Autonomia di giudizio espressa attraverso la:</p> <ul style="list-style-type: none"> - capacità di riflessione, discussione, approfondimento e rielaborazione personale delle tematiche affrontate; - capacità critica, coerenza, rigore metodologico, precisione e accuratezza sia nell'espressione orale che scritta; - capacità di ascolto e comprensione di punti di vista differenti. - capacità di pensare in maniera creativa e non convenzionale <p>Abilità comunicative espresse attraverso la:</p> <ul style="list-style-type: none"> - capacità di comunicare in maniera efficace mediante una pluralità di linguaggi; - capacità di comunicare in gruppo e di sostenere le proprie
--	--

	<p>idee. -ascolto attivo.</p> <p>Capacità di apprendimento espressa attraverso la: -capacità di riflessione sulla propria performance e la relativa autovalutazione; -capacità di analisi e di individuazione delle esigenze di sviluppo del proprio sapere e delle proprie conoscenze.</p> <p>Le abilità e le capacità descritte saranno valutate sia in itinere (attraverso attività individuali e di gruppo) sia nell'esame finale.</p>
Metodo d'esame	<p>L'esame si compone delle valutazioni dei singoli laboratori mediante valutazioni in itinere e si completa con un breve colloquio finale comune, in occasione di una esposizione complessiva dei lavori svolti durante i corsi. Le valutazioni dei singoli laboratori terranno conto della partecipazione e della produttività a livello laboratoriale, delle eventuali prove svolte in itinere, degli scritti specifici (questionari a risposta chiusa e aperta, percorsi didattici).</p>
Lingua dell'esame	Italiano
Criteri di misurazione e criteri di attribuzione del voto	<p>Il modulo prevede l'attribuzione di un unico voto finale. Nello specifico, per le prove scritte e laboratoriali (anche in itinere) vengono considerate e valutate: esattezza nelle risposte, pertinenza, struttura logica, chiarezza argomentativa, appropriatezza lessicale, completezza, capacità propositive e creatività.</p> <p>In relazione alla prova orale vengono considerati e valutati: pertinenza, chiarezza argomentativa, capacità di analisi critica, capacità di rielaborazione e riflessione dell'esperienza fatta</p>
Bibliografia fondamentale	<p>E. Jaques-Dalcroze, La musica, il ritmo, l'educazione, Torino, EDT, 2007</p> <p>Gioco, Musica, Danza, Torino, EDT, 1998</p> <p>Miteinander/Insieme/Deboriada, Bolzano-Bozen, Athesia, 2009</p> <p>C. Panciroli, (a cura di), Le arti visive nella didattica. Teorie, esperienze e progetti dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria, Quiedit, Verona, 2013</p> <p>F. Comploi, A. Coppi, (2014). Metodi e Strumenti per l'insegnamento e l'apprendimento della musica. Napoli: Edises (cap. IV).</p> <p>M. Sanna, ... a tempo con i passi, Brescia, Marcella Sanna, 2011 (collana OSI)</p>
Bibliografia consigliata	<p>Houlahan Micheal; Tacka Philip, Kodaly Today: A Cognitive Approach to Elementary Music Education, 2015 Oxford University Press</p> <p>Houlahan Micheal; Tacka Philip: Kodaly in the Kindergarten</p>

Classroom: Developing the Creative Brain in the 21st Century. 2015 | Oxford University Press
Houlahan Micheal; Tacka Philip, Kodaly in the First Grade Classroom: Developing the Creative Brain in the 21st Century, 2015 | Oxford University Press
Houlahan Micheal; Tacka Philip, Kodaly in the Second Grade Classroom: Developing the Creative Brain in the 21st Century, 2015 | Oxford University Press
Houlahan Micheal; Tacka Philip, Kodaly in the Third Grade Classroom: Developing the Creative Brain in the 21st Century, 2015 | Oxford University Press
Houlahan Micheal; Tacka Philip, Kodaly in the Fourth Grade Classroom: Developing the Creative Brain in the 21st Century, 2015 | Oxford University Press
Houlahan Micheal; Tacka Philip: Kodaly in the Fifth Grade Classroom: Developing the Creative Brain in the 21st Century. 2015 | Oxford University Press

E. Carnovich, 80 canoni infantili trascritti, ridotti e reinventati per la scuola elementare, Milano, Curci, 2005

G. Piazza, Musica a scuola con lo strumentario Orff, vol. 1 – Gli strumenti ritmici, Roma, Giovanni Piazza, 2009 (Collana Osi)

A. Oliviero Ferraris, Il significato del disegno infantile, Bollati Boringhieri editore, Torino 2012 (ed. orig. 1973, 1978)