

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	Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria – sezione italiana
Semestre	2°
Anno del corso	3° anno
Crediti formativi	6
Modulare	Sì

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	Paolo Somigli (gruppo 1 – 20 ore) Antonella Coppi (gruppo 1 – 20 ore; gruppo 2 e 3)
Settore scientifico disciplinare del docente	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.
Totale di ore di 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	Paolo Somigli (gruppo 1, 2 e 3)
Settore scientifico disciplinare del docente	L-ART/07
Lingua ufficiale del corso	Italiano
Orario di ricevimento	dal lunedì al venerdì previo appuntamento
Lista degli argomenti trattati	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

	<p>vigore.</p> <p>Nel corso dell'insegnamento saranno affrontati i seguenti temi: Il rapporto musica-movimento</p> <ul style="list-style-type: none"> - movimento libero - movimento strutturato - coreografia - danza <p>Uso del movimento per finalità di apprendimento</p> <ul style="list-style-type: none"> - alfabetizzazione ad aspetti fondanti il 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 <p>col docente e realizzate come lavoro di gruppo.</p>
Attività didattiche previste	<p>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.</p>
Totale di ore di laboratorio	20 ore
Crediti formativi	1 CFU

Modulo 3	Didattica e metodologia della pedagogia dell'arte e realizzazioni estetiche 1 (lab.)
Docente	Alessandro Basso(gruppo 1), Nicola Dicecca (gruppo 2) e Marisa La Salette Monteiro Vaz (gruppo 3)
Settore scientifico disciplinare del docente	ICAR/17
Lingua ufficiale del corso	Italiano
Orario di ricevimento	Mercoledì e Giovedì previo appuntamento
Lista degli argomenti trattati	<p>Il laboratorio prevede la progettazione e la realizzazione di elaborati grafici che permettano di sviluppare un percorso didattico di narrazione per immagini in relazione all'evoluzione del disegno infantile, sotto il tutoraggio del docente. Le questioni affrontate attraverso diverse tecniche grafiche per la comunicazione visiva riguardano il linguaggio grafico e le teorie stadiali del disegno infantile, l'utilizzo del colore e della forma. Alcune tra le principali nozioni di base del laboratorio riguardano: la semiotica grafica (il colore e il suo impiego), il linguaggio e l'analisi grafica, la comunicazione visiva, la composizione dell'elaborato grafico (testo, disegno, forma).</p>
Attività didattiche previste	<p>Lezioni frontali ed esercitazioni in aula. Presentazione di case studies. Produzione di elaborati grafici relativi alle lezioni frontali attraverso gli strumenti del disegno manuali ed eventuale utilizzo della grafica digitale (le tecniche, i materiali, i supporti). Presentazione e discussione dei prodotti grafici elaborati</p>

	durante le esercitazioni in aula.
Totale di ore di lezione/ laboratorio	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.
Crediti formativi	2.

Modulo 4	Didattica e metodologia della pedagogia dell'arte e realizzazioni estetiche 2 (laboratorio)
Docente	Alessandro Luigini (gruppo 1, 2 e 3)
Settore scientifico disciplinare del docente	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
Totale di ore di 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 idee. <p>-ascolto attivo.</p> <p>Capacità di apprendimento espressa attraverso la:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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>Le abilità e le capacità descritte saranno valutate sia in itinere (attraverso attività individuali e di gruppo) sia nell'esame finale.</p>
<p>Metodo d'esame</p>	<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>
<p>Lingua dell'esame</p>	<p><i>Italiano</i></p>
<p>Criteri di misurazione e criteri di attribuzione del voto</p>	<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>
<p>Bibliografia fondamentale</p>	<p>E. Jaques-Dalcroze, La musica, il ritmo, l'educazione, Torino, EDT, 2007 (si vedano le parti indicate a lezione)</p> <p>Gioco, Musica, Danza, Torino, EDT, 1998 (si vedano le parti indicate a lezione)</p> <p>Miteinander/Insieme/Deboriada, Bolzano-Bozen, Athesia,</p>

	<p>2009</p> <p>C. Panciroli, (a cura di), <i>Le arti visive nella didattica. Teorie, esperienze e progetti dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria</i>, Quiedit, Verona, 2013</p> <p>F. Comploi, A. Coppi, (2014). <i>Metodi e Strumenti per l'insegnamento e l'apprendimento della musica</i>. Napoli: Edises (cap. IV).</p> <p>M. Sanna, ... a tempo con i passi, Brescia, Marcella Sanna, 2011 (collana OSI; si vedano le parti indicate a lezione)</p> <p>Ulteriori letture specifiche verranno indicate all'interno dei singoli moduli.</p>
<p>Bibliografia consigliata</p>	<p>Houlahan Micheal; Tacka Philip, <i>Kodaly Today: A Cognitive Approach to Elementary Music Education</i>, 2015 Oxford University Press</p> <p>Houlahan Micheal; Tacka Philip: <i>Kodaly in the Kindergarten Classroom: Developing the Creative Brain in the 21st Century</i>. 2015 Oxford University Press</p> <p>Houlahan Micheal; Tacka Philip, <i>Kodaly in the First Grade Classroom: Developing the Creative Brain in the 21st Century</i>, 2015 Oxford University Press</p> <p>Houlahan Micheal; Tacka Philip, <i>Kodaly in the Second Grade Classroom: Developing the Creative Brain in the 21st Century</i>, 2015 Oxford University Press</p> <p>Houlahan Micheal; Tacka Philip, <i>Kodaly in the Third Grade Classroom: Developing the Creative Brain in the 21st Century</i>, 2015 Oxford University Press</p> <p>Houlahan Micheal; Tacka Philip, <i>Kodaly in the Fourth Grade Classroom: Developing the Creative Brain in the 21st Century</i>, 2015 Oxford University Press</p> <p>Houlahan Micheal; Tacka Philip: <i>Kodaly in the Fifth Grade Classroom: Developing the Creative Brain in the 21st Century</i>. 2015 Oxford University Press</p> <p>E. Carnovich, <i>80 canoni infantili trascritti, ridotti e reinventati per la scuola elementare</i>, Milano, Curci, 2005</p> <p>G. Piazza, <i>Musica a scuola con lo strumentario Orff</i>, vol. 1 – Gli strumenti ritmici, Roma, Giovanni Piazza, 2009 (Collana Osi)</p> <p>A. Oliviero Ferraris, <i>Il significato del disegno infantile</i>, Bollati Boringhieri editore, Torino 2012 (ed. orig. 1973, 1978)</p>