

Ministero dell'Università e della Ricerca
Accademia di belle arti di Napoli

Pedagogia e didattica dell'arte A. A. 2024/2025 - Prof. Donella Di Marzio

Il corso è in presenza, secondo orario istituzionale, con conteggio delle presenze (80% del monte ore, ovvero 48 ore) per l'esame. Ove vi siano problematiche - aule non capienti per numero di iscritti*, problemi di salute (**certificati**) o lavoro (dimostrabili) - si cercherà soluzione, anche con il sostegno dei colleghi*. Ma **la frequenza è obbligatoria** (come sempre stata, a parte la "pausa" covid). Inoltre, "Accademia" **non** è "studiare testi", ma **essere** Accademia, anzi AccadeMIA: "la libertà è partecipa-azione"¹.

PROGRAMMA

CORSO GENERALE ed Argomenti delle lezioni: A base filosofico-pedagogica, veloce *excursus* nello specifico disciplinare che ne illustrerà i principali momenti culturali, una storia delle prospettive-idee del pensiero sull'educazione come progetto di società, per differenza/continuità.

- Storia della pedagogia e dell'educazione. Il percorso storico e culturale dell'occidente

La disciplina nei referenti storici, filosofici e scientifici. Filosofia e pedagogia. Dalla pedagogia alle scienze dell'educazione. Scienze umane e pedagogia.

Dal come si conosce al come si impara (e cosa): il mondo greco. Pensiero razionale; mito, nascita della città-stato, dicotomie: natura-cultura, "potere" femminile/maschile (Edipo, Oresteia, Antigone), razionale/irrazionale.

Lettura del mondo: metodo induttivo/deduttivo, Presocratici. Il progetto nel mondo: Socrate. L'agorà: i Sofisti.

I sistemi di Platone e Aristotele. Museo di Alessandria. Ellenismo ed enciclopedismo.

Mondo romano: cultura e società. Cristianesimo ed educazione cristiana.

Medioevo cristiano: il mondo finito. Carlo Magno, cavalleria, comuni, università, Federico II, lo scontro ideologico tra Chiesa e Stato. Umanesimo e Rinascimento. Mondo classico e mondo infinito.

Il metodo nel pensiero filosofico-scientifico: COME si conosce (Bacon, Galileo, Cartesio, naturalismo, empirismo, razionalismo).

Riforma e Controriforma. Educare con le immagini/linguaggio artistico: Comenio, Campanella.

Educazione, cultura e società XVIII-XIX secolo. L'età del Romanticismo.

Da Rousseau al '900: movimento dell'*Éducation Nouvelle*, manipolazione-libertà, puerocentrismo; motivazione interna/esterna.

- Problematiche generali della disciplina.

Società e suoi scopi: sostentamento, riproduzione, evoluzione, selezione, integrazione, inclusione, esclusione, coesione sociale.

Educazione come insegnamento *versus* apprendimento, formazione (individuo sociale), istruzione (sapere, saper fare), trasmissione di un sapere. Istruzione come rito di passaggio. Educazione come controllo sociale. Rapporto potere/sapere, stato/cultura. Rivoluzione e trasformazione. Educazione e totalitarismi. L'Educazione libertaria.

Educazione come comunicazione: informazione-significazione; modello di Jakobson; segno-simbolo-segnale; significato e significante; connotazione e denotazione; inferenza; teoria della ricezione. Aree della comunicazione.

Lo sviluppo diritto-dovere del singolo e della società (democratizzazione); tutela e protezione; critiche alla struttura borghese della società e famiglia (Freud e Marx). Dalla riproduzione sociale alla democratizzazione.

Percorso identitario del "bambino" come categoria sociale: da "uomo imperfetto" a bambino ideale - in particolare da Comenio e Campanella a Rousseau (libertà, puerocentrismo, manipolazione), fino alle idee novecentesche - e alla nascita della sua identità psico-cognitiva (breve percorso fino a Freud e Piaget).

Apprendimento, sviluppo, educazione. Teorie dell'apprendimento e dello sviluppo cognitivo. Da Piaget a Gardner.

Teorie dell'intelligenza: Q.I., misurazione dell'intelligenza; comportamentismo, cognitivismo, socio-cognitivismo, culturalismo; conflitto cognitivo/socio-cognitivo; intelligenze multiple (Gardner), intelligenza emotiva (Goleman).

Creatività come capacità cognitiva superiore. Educare alla/con la creatività. Educare attraverso l'arte (precursori e teorie: Arnheim, Vygotskij, Read) e oltre: contro una pedagogia dell'arte per una pedagogia della rivoluzione. Arte/espressione artistica come strumento didattico per la democratizzazione.

Cenni sulla storia italiana dell'obbligo scolastico. Selezione, inclusione, esclusione, autoesclusione. Dallo sviluppo di capacità innate e meritocrazia all'ideologia del dono e alla democratizzazione degli studi.

Sfide del contemporaneo e futuro dell'insegnamento: problematiche dell'educazione oggi (chi, cosa, come, quando, per cosa). Quale futuro? *Lifelong learning*. Le nuove tecnologie.

¹ Giorgio Gaber <https://www.youtube.com/watch?v=j3vowbyQBiQ>

BIBLIOGRAFIA per tutti gli iscritti Testi obbligatori (A + B + C) - “attrezzi per la mente”² perché non quello che “accade” ci determina, ma come “usiamo” quello che ci “accade”, per “nuovi cominciamenti”³

A - Dispense del corso: fotocopie e estratti a cura del docente⁴

1. N. CHOMSKY, *Media e potere*, Bepress, Lecce 2014
2. R. MANTEGAZZA, *Imparare a resistere. Per una pedagogia della resistenza*, Mimesis, Milano-Udine, 2021
3. E. MORIN, *Insegnare a vivere. Manifesto per cambiare l'educazione*, Raffaello Cortina, Milano 2016
4. E. MORIN, *Svegliamoci*, Mimesis, Milano-Udine, 2022
5. F. REMOTTI, *Contro l'identità*, Laterza, Roma-Bari 2001

B - 1 a scelta: (vivamente consigliati tutti... specialmente **4, 5, 6 e 7**)

1. R. ARNHEIM, *Pensieri sull'educazione artistica*, Aesthetica, Milano 2007
2. H. GARDNER, *Educazione e sviluppo della mente*, Erickson, Trento 2005
3. E. MORIN, *La testa ben fatta*, Raffaello Cortina, Milano 1999
4. E. MORIN, *Le 15 lezioni del coronavirus. Cambiamo strada*, Raffaello Cortina, Milano 2020
5. N. POSTMAN, *Technopoly*, Bollati Boringhieri, Torino 2003
6. N. POSTMAN, *Ecologia dei media. La scuola come contropotere*, Armando, Roma 1981
7. N. POSTMAN, *[La] fine dell'educazione*, Armando, Roma 1997

C - FILMOGRAFIA parziale (Graditi anche altri, se pertinenti ad argomenti del corso, coordinarsi col docente):

Alla ricerca di Nemo; Alla ricerca di Dory; Io speriamo che me la cavo; Full Monty; L'attimo fuggente; L'era glaciale; Zootropolis; Wonder; Inside Out (1 e 2), Soul; The Giver: il mondo di Jonas.

D - approfondimenti - **TESTI FACOLTATIVI (vivamente consigliati!):**

1. R. ARNHEIM, *Il pensiero visivo*, Einaudi, Milano 1974 e sgg
2. DON MILANI, *Lettera ad una professoressa*, qualsiasi edizione
3. E. FERRANTE, *L'amica geniale*, vol.1, Edizioni e/o, Roma 2011
4. D. GOLEMAN, M. RAY, P. KAUFMAN, *Lo spirito creativo*, BUR Rizzoli, Milano 2001
5. D. GOLEMAN, *L'intelligenza emotiva*, Rizzoli, Milano 1997 e sgg.
6. E. MORIN, *7 lezioni sul pensiero globale*, Raffaello Cortina, Milano 2016; Idem, *Di guerra in guerra. Dal 1940 all'Ucraina invasa*, Raffaello Cortina, Milano 2023; Idem, *Ancora un momento*, Raffaello Cortina, Milano 2024
7. N. POSTMAN, *Divertirsi da morire. Il discorso pubblico nell'era dello spettacolo*, Marsilio, Venezia 2002; Idem, *Come sopravvivere al futuro*, Orme Editori, Milano 2006 e sgg.; Idem, *Provocazioni*, Armando, Roma, 1989
8. M. RECALCATI, *L'ora di lezione*, Einaudi, Milano 2014

Ove necessario: Dispense n. 2 di Storia della pedagogia (a cura del docente)

ESAME: sulla base della bibliografia-filmografia del **CORSO GENERALE (A, B e C)** collegato agli argomenti trattati corso generale) ed eventualmente alla bibliografia facoltativa - se necessarie Dispense n° 2.

STUDENTI NON FREQUENTANTI: oltre a quanto indicato in **ESAME**

Dispense n° 2 (storia della pedagogia); **1 secondo testo** Bibliografia B; **1** di bibliografia **D -** Approfondimenti.

ORARIO delle lezioni - lunedì e martedì ore 11,30-14 Aula 113

RICEVIMENTO: sarà comunicato ad orario definitivo. Possibilità di incontri in altri giorni, previo coordinamento.

IL DOCENTE È CONTATTABILE VIA E-MAIL: donella.dimarzio@abana.it

SI PREGA INDICARE IN OGGETTO: ACCADEMIA DI NAPOLI e il corso di riferimento

² “Attrezzi per la mente”, testi “utili e formativi che vi aiuteranno a pensare con la vostra testa”, in Martha C. Nussbaun, *Coltivare l'umanità. I classici, il multiculturalismo, l'educazione contemporanea*, Carocci, Roma 2020, p. 51-52

³ Aldo Masullo, Prefazione, in Toni Ferro, *Attraversamenti*, Ecclissi, Squillace, 2004

⁴ D. Di Marzio, Educare attraverso l'arte, Dispense del Corso; AA.VV (a cura di G. Tagliaferro), *L'Isola della Fantasia. Pedagogia e didattica della creatività*, Fondazione Rocco Spani, 1999; **1** - I parte dispense; **2** - Pesce-Pensiero filosofico e scientifico; **3** - Buonocore in Postman; **4** - M. Dallari, L'arte per i bambini, in C. Francucci P. Vassalli, *Educare all'Arte*, vol. 1, Electa, Milano 2005, p. 17-25; **5** - C. Francucci, Arte contemporanea come progetto educativo, Idem, p. 27-31; **6** - Su Bruner; **7** - Goleman su Gardner; **9a** - H. Gardner, Introduzione in *Cinque chiavi per il futuro*, Feltrinelli, Milano 2009; **9b** - Idem, Intelligenza Creativa; **10** - E. De Conciliis, Per un uso politico dell'insegnamento e La fabbrica dell'intelligenza in *Che cosa significa insegnare?*, Cronopio, Napoli 2015; **11** - S. Giordano, *Disimparare l'arte*, Il Mulino, Bologna 2012, p. 163-193 e foto.