UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO - DAMS

Le Tecniche e gli Strumenti

Piccolo repertorio di base per l'insegnamento della Storia dell'Arte

Prof.ssa Cecilia Paolini - Corso di Didattica e Metodologie di Storia dell'Arte

PRONTUARIO DI SOLUZIONI DIDATTICHE PER FUTURI DOCENTI | RIFERIMENTO METODOLOGICO

AGENDA DEL CAPITOLO

Sezione 1

Metodo vs Tecnica

La chiarificazione teorica delle scelte educative del docente, definendo la differenza strutturale fra impostazione strategica ed esecuzione strumentale.

Sezione 2

Piccolo Repertorio

Una rassegna ragionata delle principali tecniche attive: dall'associazione e cooperative learning fino alle indagini basate sul problem solving.

Sezione 3

Strumenti Digitali

Le risorse online e le attività pratiche mirate a favorire percorsi interdisciplinari ed esercitazioni professionalizzanti per i futuri insegnanti.

DEFINIRE METODO E TECNICA

Il Metodo Didattico

La scelta strategica globale

Il metodo prevede una scelta strategica di fondo, ispirata a teorie pedagogiche ben strutturate (Mialaret, 1976).

- Costituisce la via generale intrapresa dal docente per agevolare l'intero processo formativo degli studenti.
- Definisce i presupposti concettuali e la direzione dell'insegnamento d'aula.

La Tecnica Didattica

Lo strumento operativo

Ha valore prettamente strumentale e concreto: è finalizzata al raggiungimento di obiettivi didattici circoscritti.

- Si traduce in una successione di procedimenti e azioni concrete stabilizzate.
- Comprende materiali, mezzi operativi e dinamiche specifiche (Coguelin, Cavozzi, 1972).

TECNICHE DIDATTICHE ATTIVE (I)

Sez. 1.1 - Cap. 3

Associazione

Collegamento logico tra elementi a diversi livelli: abbinamento di coppie di parole, ricostruzione di frasi o associazione guidata testo-immagine.

Sez. 1.2 - Cap. 3, 4, 6

Cooperative Learning

Supera l'apprendimento competitivo. Promuove l'interazione attiva per produrre soluzioni, favorendo il ragionamento e il trasferimento dei saperi (Johnson & Johnson, 1989).

Sez. 1.3 - Cap. 2, 3, 8

Brainstorming

Noto come «tempesta di cervelli», è un metodo creativo di gruppo (Osborn, 1957) che affonda le sue radici logiche nella secolare *Quaestio disputata* medievale.

TECNICHE DIDATTICHE ATTIVE (II)

Sez. 1.4 - Cap. 8

Camminata di Quartiere

Passeggiata strutturata ed inclusiva sul territorio (es. visite a musei). Favorisce la connessione immediata con il paesaggio e la rielaborazione interdisciplinare.

Sez. 1.5 - Cap. 5

La Comparazione

Confronto ragionato tra un'opera nota ed altre proposte. Orienta il dialogo d'aula, mette in evidenza le scelte stilistiche e accresce la capacità interpretativa.

Sez. 1.6 - Cap. 1-9

Caso di Studio

Approccio induttivo concentrato su una questione o un contesto specifico limitato. Stimola l'analisi approfondita attraverso nessi trasversali con la sociologia.

ESERCIZIO INCLUSIVO E LABORATORIO

Esperienza attiva e accoglienza

- **L'Esercizio Inclusivo (Cap. 1):** Rifiuta la sola "citazione formale" o descrizione asettica. Cerca l'aggancio empatico ed esperienziale degli studenti con la diversità culturale (Baldriga, 2017).
- **Confronti Iconografici:** Confrontare capolavori storici (es. la *Venere di Urbino* di Tiziano e la *Venere dormiente* di Giorgione) fino alle rivoluzioni moderne di Courbet, Van Gogh o Burri.
- **Il Laboratorio (Cap. 2, 4):** Qualsiasi spazio (fisico, operativo, concettuale) in cui gli alunni "fanno" attivamente. Spazia dai laboratori informatici a quelli artistici o scientifici.

MAPPATURA E PROBLEM SOLVING

Mappatura Concettuale

Sez. 1.9 - Cap. 8

Serve a strutturare e sintetizzare visivamente le relazioni storiche ed evolutive tra artisti, contesti e opere d'arte.

- Può seguire un ordine descrittivo (paratattico) o strettamente cronologico.
- Ottimo supporto per l'analisi problematica complessa (Galesso, 2006).

Il Problem Solving

Sez. 1.10 - Cap. 8

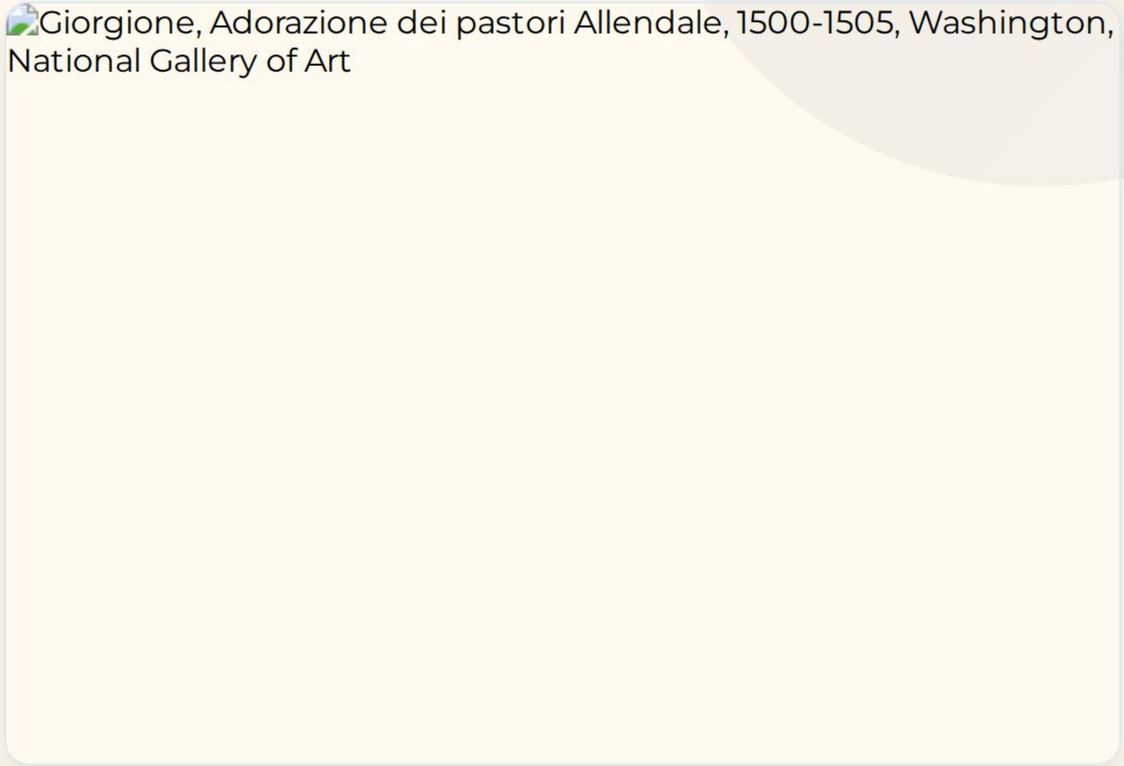
Strategia fondata sul proporre soluzioni creative a situazioni aperte o problemi storici inediti (Pulvirenti, 2013).

- **Fase Deduttiva:** Raccolta sistematica di dati storici, testi e fonti d'archivio.
- **Fase Induttiva:** Formulazione indipendente delle ipotesi e delle conclusioni critiche.

LA STORIA DELLA PROVENIENZA

La vita dell'opera d'arte nel tempo

- **Identità e Storia:** Ricostruire la fitta catena dei passaggi di proprietà di un dipinto, dalle collezioni principesche originarie alle aste fino alla collocazione museale contemporanea.
- **Indagine Didattica:** Permette di mettere in relazione diretta le fonti archivistiche d'epoca e i dati scientifici, attivando la riflessione critica negli alunni.
- **L'Adorazione Allendale:** Esempio mirabile documentato dal cardinale Joseph Fesch a Roma (1845), poi passata per Parigi, Londra (aste Christie's) ed infine donata alla National Gallery di Washington.

Giorgione, Adorazione dei pastori Allendale, 1500-1505, Washington, National Gallery of Art

ROLE PLAYING E ANALISI

Immedesimazione e metodo sistematico

- **Il Role Playing (Sez. 1.11):** Tecnica di simulazione di contesti storici reali (es. fitti rapporti di trattativa tra artista e committente, figure d'archivio o attori del mercato dell'arte).
- **Coinvolgimento Emotivo:** Stimola l'empatia storica ed il pensiero critico anche mediante l'uso integrativo del cinema d'autore (es. ricostruzioni cinematografiche).
- **La Scheda di Analisi (Sez. 1.12):** Prontuario che raccoglie, ordina e guida gli elementi fondamentali del testo-immagine per un'acquisizione metodica della competenza visiva.

Willem Dafoe interpreta Vincent Van Gogh nel film Sulla soglia dell'eternità (2018)

GLI STRUMENTI DIGITALI DI BASE

Strumento Digitale	Caratteristiche e Risorse	Applicazione in Classe
Google Arts & Culture Web Gallery of Art	Visite virtuali a musei mondiali e analisi ravvicinata ad altissima risoluzione dei dettagli e delle pennellate d'autore.	Organizzazione di "Grand Tour" digitali guidati e ricerche mirate sul dettaglio stilistico.
Closer to Van Eyck	Banca data specialistica sulla pittura fiamminga antica e restauro ravvicinato del celebre Polittico di Gand.	Analisi comparativa dei pigmenti e dello stato di conservazione delle opere d'arte.
Didatticarte Finestre sull'Arte	Portali italiani dedicati alla divulgazione, alla didattica visuale e agli spunti metodologici d'aula.	Attività di flipped classroom, ricerca di percorsi tematici pronti e letture guidate.
Settemuse / Risorse	Raccolta strutturata di biografie, repertori iconografici e schede di contestualizzazione storica.	Studio autonomo del discente e catalogazione di fonti storiche d'archivio.

LABORATORIO: PROGETTA UN'UNITÀ

Il Compito del Docente

Attività formativa mirata

Progettare un'unità didattica originale su un tema storico-artistico concordato in precedenza.

- L'esercitazione è finalizzata allo sviluppo e perfezionamento del metodo in vista dei concorsi docenti.
- Richiede una stesura bilanciata tra impostazione teorica ed esecuzione.

Gli Obiettivi del Task

Concentrazione ed originalità

Consolidare un approccio personale e flessibile evitando di perdersi in programmi ministeriali troppo vasti.

- Focalizzarsi sull'analisi dettagliata di singoli modelli di approfondimento.
- Sviluppare schede didattiche applicabili ai contesti d'aula reali (Galesso, 2006).

SPUNTI PER IL DIBATTITO

«Strumenti e metodi attivi alla prova della classe»

La scelta della tecnica

Riflessione Critica: Quali criteri guideranno l'insegnante nella scelta di una specifica tecnica attiva (es. *role playing* rispetto al *caso di studio*) in base alle caratteristiche e al clima relazionale della classe?

Integrazione virtuale

Esperienza Fisica vs Digitale: Fino a che punto le risorse ad alta definizione (es. *Google Arts & Culture*) possono integrare o rischiano di depotenziare la reale camminata di quartiere e l'esperienza fisica del paesaggio?

IMAGE SOURCES

http://googleusercontent.com/image_collection/image_retrieval/14296478787221341131_0

Source: Tiziano Vecellio, Venere di Urbino, 1538, Firenze, Galleria degli Uffizi

---

Adorazione dei pastori Allendale

http://googleusercontent.com/image_collection/image_retrieval/2135535187613500466_0

Source: Giorgione, Adorazione dei pastori Allendale, 1500-1505, Washington, National Gallery of Art

---

Willem Dafoe Van Gogh

http://googleusercontent.com/image_collection/image_retrieval/11980410519538689331_0

Source: Willem Dafoe interpreta Vincent Van Gogh nel film Sulla soglia dell'eternità (2018)

IMAGE SOURCES

https://www.datocms-assets.com/103094/1688679562-1549024458886495-venerefiori3.jpg?auto=format%2Ccompress&cs=srgb&max-w=800

Source: www.uffizi.it

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ea/Giorgione_-_Adoration_of_the_Shepherds_-_National_Gallery_of_Art.jpg/1280px-Giorgione_-_Adoration_of_the_Shepherds_-_National_Gallery_of_Art.jpg

Source: fr.wikipedia.org

https://i.ytimg.com/vi/oYGBMfyrd5w/hq720.jpg?sqp=-oaymwEhCK4FEIIDSFryq4qpAxMIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJD&rs=AOn4CLD9LzctDa8h_hz23jhr2ny_PVQOpg

Source: www.youtube.com