

INSEGNAMENTO	DOCENTE	CFA
TECNICHE ESPRESSIVE INTEGRATE	Gorini Monica	6

ABST60

Metodi e tecniche. Il settore comprende le metodologie dell'Arte Terapia, partendo dall'assunto teorico di base che individua nell'espressione della creatività un potenziale curativo e maieutico.

Principi e tecniche della terapeutica.

Le discipline si propongono di promuovere la formazione di esperti del linguaggio artistico- visivo (Pittura, Scultura, Processi performativi) in grado di sviluppare capacità di riconoscere e gestire problematiche relative al disagio ed alla preparazione di figure di sostegno, atte ad interagire nelle équipes terapeutiche.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI ►

OBIETTIVI DELL'INSEGNAMENTO

Il corso di Tecniche espressive integrate affronta i principi e i fondamenti teorici delle arti terapie.

Fornisce le conoscenze basilari dei principi in base ai quali operano le arti terapie e su come sia possibile verificarne l'efficacia terapeutica e la validità metodologica.

Le lezioni e il materiale bibliografico indicato forniscono uno strumento per comprendere come gli interventi terapeutici di arte-terapia:

- facciano leva sulla creatività e Il potenziale curativo e maieutico contenuto nella sua espressione
- si avvalgano di più linguaggi artistici (la musica, il disegno, la danza, il teatro, l'opera condivisa, la performance...) presi singolarmente ma anche in modo integrato
- siano un valido strumento di aiuto per superare i disagi sia psichici che sociali
- siano tesi a dare valore alle capacità creative di ciascun individuo in modo da essere impiegate con successo fino nell'ambito delle relazioni e nella comunicazione dei propri sentimenti
- Facciano riferimento al sentire corporeo in cui il corpo possa diventare mezzo per esprimere un linguaggio e la gestualità acquisti forma espressiva

A partire dalle conoscenze teoriche dei meccanismi di funzionamento del cervello, il corso si sofferma in particolare sullo studio delle diverse tipologie di intelligenza in modo da formare la figura di un docente o di un terapeuta in grado di apprezzare e valorizzare, nell'ottica della cura o del benessere, tutte le manifestazioni in cui tale intelligenza si manifesta, nel rispetto delle diverse combinazioni presenti in ciascun individuo.

Gli obiettivi formativi prevedono anche che soggetto di tali conoscenze siano lo studente/la studentessa stessi in modo da poter far leva anche sui propri punti di forza nell'ottica di sviluppo dell'autoconsapevolezza e amplificazione delle potenzialità artistiche e comunicative personali.

Gli scopi di tali conoscenze sono :1 a - di sviluppare competenze legate alla figura del terapeuta 2 a - di interagire con i diversi professionisti nelle équipes terapeutiche.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

Secondo quindi i Descrittori di Dublino (DdD), il superamento dell'esame attesta l'acquisizione dei seguenti risultati:

DdD 1, conoscenza e comprensione:

- conoscenza e comprensione dei principi e dei fondamenti teorici delle arti terapie e dei linguaggi artistici di cui si avvalgono
- conoscenza e comprensione dei meccanismi di funzionamento del cervello, delle diverse tipologie di intelligenza, della Creatività intesa in senso ampio e del suo potenziale curativo

Conoscenza e comprensione delle possibilità comunicative ed espressive contenute nel corpo che utilizza la gestualità come forma espressiva

conoscenza e comprensione delle potenzialità artistiche e comunicative personali al fine di sviluppare competenze legate alla figura del docente e/o del terapeuta, in grado di interagire anche con una pluralità di professionisti

DdD 2, capacità di applicare conoscenza e comprensione:

- capacità di applicare le conoscenze acquisite in modo da sviluppare le capacità di riconoscere e gestire problematiche relative al disagio psichico o sociale scegliendo di proporre tra i diversi linguaggi artistici i più adatti

DdD3 (autonomia di giudizio), 4 (abilità comunicative) e 5 (capacità di apprendimento):

- capacità di discutere i risultati derivanti dallo studio di situazioni reali o ipotetiche di disagio in cui si siano applicate le conoscenze acquisite durante il corso

e capacità di presentare i risultati della ricerca (DdD 3 e 4) in forma scritta (tesina) e in forma orale (presentazione e discussione della tesina)

APPORTO SPECIFICO AL PROFILO PROFESSIONALE / CULTURALE ►

Approccio multimodale e multisensoriale all'apprendimento, alla creatività e alla comunicazione

Il sentire emozionale. La dimensione emotivo – percettiva come punto di forza per una comunicazione ampia ed efficace, per il benessere e per la cura di situazioni problematiche o di disagio

La via dell'autoconsapevolezza come forma di conoscenza del sé intesa come elemento base su cui costruire la relazione e l'aiuto dell'altro.

PREREQUISITI RICHIESTI ►

Nessuno

CONTENUTI DELL'INSEGNAMENTO ►

Come si svolgono e quali utilizzi possono offrire in ambito terapeutico e formativo pratiche artistiche basate sulle attività di arte-terapia interattiva ed integrata. Le abilità espressive del pensiero creativo in senso costruttivo, cooperativo, propositivo e

trasformativo. Rispetto e rivalutazione dei diversi tipi di intelligenze nei processi di apprendimento, crescita, accettazione e valorizzazione personale.

I diversi linguaggi verbali e non verbali propri delle pratiche artistiche. Aspetti teorici.

Soggetti delle tecniche espressive: il corpo, la mente, le emozioni.

ARGOMENTI ►

Metodologia terapeutica espressiva

Approccio multimodale e multisensoriale all'apprendimento, alla creatività e alla comunicazione

Pensiero divergente e pensiero creativo

La valorizzazione del sé

Linguaggi e tecniche della comunicazione non verbale e verbale.

Il sentire emozionale. La dimensione emotivo – percettiva

Il sentire corporeo. Il corpo come linguaggio. La gestualità come forma espressiva

Amplificazione delle potenzialità comunicative personali

Il colore come esperienza trasformativa

La danza come espressione artistica e comunicativa

La definizione allargata di performance

L'uso integrato di linguaggi diversi

La drammaturgia sulle opere e l'esperienza del role-play.

L'opera condivisa

METODI DIDATTICI E VALUTAZIONE

METODI DIDATTICI ►

Le lezioni teoriche saranno supportate dalla visione di materiali visivi e audio tratti dal web (free sources) . Verrà sollecitata la partecipazione attiva degli studenti e la condivisione di contenuti.

VALUTAZIONE

Verifica della partecipazione sia a livello individuale che all'interno del gruppo durante il corso che confluirà nella Valutazione finale.

Saranno valutati i lavori richiesti relativi agli argomenti trattati e alle esperienze vissute e poi rielaborate legate al corso che concorre alla Valutazione finale.

ESAME FINALE

L'esame consiste nella verifica della conoscenza degli argomenti indicati nel programma mediante una prova Orale in cui sarà discussa la tesina preparata precedentemente secondo le indicazioni del docente.

BIBLIOGRAFIA ►

Caterina Roberto, *Che cosa sono le arti-terapie*, Carocci, Roma 2005

Howard Gardner, *Formae mentis. Saggio sulla pluralità dell'intelligenza*, Universale Economica Feltrinelli, 2013

Daniel Goleman, *Intelligenza emotiva*, BUR, Biblioteca Universale Rizzoli, 2011

Marco Senaldi, *Pensare Oltre*, Piemme, 2021

Moshe Feldenkrais, *La Saggezza del Corpo*, Casa Editrice Astrolabio, Ubaldini Editore, 2011

Estratti di video di performance dall'archivio online di Ubu-web: www.ubuweb.com/

Durante le lezioni saranno consultati anche altri testi di cui sarà fornita la documentazione e da condividere esclusivamente con gli studenti frequentanti il corso

Mimma Della Cagnoletta, *Arte terapia. La prospettiva psicodinamica*, Editore Carocci, 2010

Betty Edwards, *Disegnare con la parte destra del cervello*, Nuova edizione, Longanesi & c, 2005

Osho, *essere creativi per sprigionare le forze interiori*, Edizioni Riza, 2005

Jacopo Miliani, *Performance come metodologia: gesti e scritture*, Postmedia books, 2020

Candace B.Pert, *Molecole di emozioni*, Tea pratica, 2011