DAPL 1 - DIPLOMA ACCADEMICO DI 1° LIVELLO IN PITTURA

Insegnamento	STORIE E MODELLI DELL'ARTE TERAPIA
Codice settore disciplinare	ABST60
Docente	PROF.SSA VIOLA LAURIOLA
Anno di corso	3
Semestre di insegnamento	2°
Crediti formativi	4
Propedeuticità	-
Obiettivi formativi	Il corso ha come obiettivo l'esplorazione delle forme terapeutiche dell'arte: fornisce alla/allo studente i concetti base dell'arte- terapia, partendo dalle origini storiche fino ad esplorare l'arte come mezzo espressivo del mondo interiore e dello studio delle tecniche visive come mezzo di narrazione. In questo senso la/lo studente approfondisce l'intero processo creativo nella sua funzione terapeutica, prendendo in esame l'arte terapia applicata sia ai tradizionali contesti di cura e di prevenzione, che, in senso più ampio, l'uso dell'arte- terapia come mezzo di sviluppo personale e professionale dell'artista. Il corso stimola infine nella/nello studente la riflessione sulle attuali ricerche dell'arte-terapia applicata a nuovi metodi quali la performance, l'uso di immagini e video.
Contenuti del corso	Il corso offre un punto di vista non convenzionale della pratica dell'arte secondo la sua funzione terapeutica. Dopo aver fornito un'introduzione storica dell'arte terapia, e aver introdotto i concetti chiave propri della disciplina, si prende in esame l'arte-terapia come mezzo di attivazione per la conoscenza dei nostri vissuti interni e delle nostre potenzialità. Si acquisiranno strumenti e nozioni circa le funzioni terapeutiche dell'arte, nelle sue diverse sfaccettature: dalla sua funzione di trattamento dei disagi, alla funzione di trasformazione, evoluzione e crescita personale e collettiva. Infine si approfondirà il processo creativo nella sua forma terapeutica.

Metodologia didattica	La metodologia usata in questo corso prevede lezioni teoriche alternate ad alcune esercitazioni volte ad approfondire i concetti principali del corso. Agli studenti può essere richiesto di approfondire o realizzare un lavoro di ricerca su uno o più argomenti trattati durante il corso, da presentare e discutere in sede di esame.

Programma delle lezioni diviso in Unità Didattiche

UD 1	Nascita ed evoluzione della pratica terapeutica dell'arte
UD 2	Le funzioni terapeutiche dell'arte nella storia dell'Arte terapia
UD 3	L'umanità della materia: strumenti e materiali in Arte terapia
UD 4	Psicologia del colore, resilienza e processi di cambiamento
UD 5	Arte terapia e cinema: neuroni specchio ed emozioni
UD 6	Arte terapia e musei: il metodo Time Slips
UD 7	Arte terapia e fotografia per la regolazione emotiva
UD 8	Eco-art therapy e sistemi persona-ambiente in relazione
UD 9	Creatività e business: innovazione e pensiero divergente
UD 10	Arteterapia applicata: elementi di progettazione
UD 11	Arteterapia applicata: progettazione di una mappa interiore parte 1
UD 12	Arteterapia applicata: progettazione di una mappa interiore parte 2

Bibliografia di riferimento	Augé M. (2018) Nonluoghi. Eleuthera. Anzieu D. (1987) L'io pelle. Borla. Argenton A. (1996) Arte e cognizione. Raffaello Cortina. Bachelard G. (2008) La poetica della rêverie. Dedalo. Barthes R. (2002) L'impero dei segni. Einaudi. Caboara Luzzatto P. (2009). Arte terapia, una guida al lavoro simbolico per l'espressione e l'elaborazione del mondo interno. Cittadella. Cattich N., Saglio G. (2010) L'oltre e l'altro. Priuli e Verrlucca. Coppelli C. (2019) La cornice e lo specchio. ETS. De Botton A., Armstrong J (2013) L'arte come terapia. Guanda. Denner A., Malavasi L. (2016) Arteterapia: metodologia e ricerca. Libriliberi. Giordano E. (2008) fare arteterapia. Cosmopolis. Malchiodi C. A. (2009) Arteterapia. L'arte che cura. Giunti. Muret M. (2005) Arte-Terapia. Disegno, pittura, musica, danza, teatro sono efficaci forme di cura. Red. Nancy J.L. (2002) Il ritratto e il suo sguardo. Raffaello Cortina. Pitruzzella S., Bonanomi C. (2009) 80 esercizi di creatività. Franco Angeli. Pitruzzella S. (2008) L'ospite misterioso. Franco Angeli. Vergine L. (2000) Body art e storie simili. Il corpo come linguaggio. Skira. Warren B. (1995) Arteterapia in educazione e riabilitazione. Erickson.
Modalità esame finale	Per l'esame finale è prevista la realizzazione e/o la discussione di un progetto pratico di arte terapia che approfondisce uno o più temi trattati durante il corso.

Software/s richiesto/i	
Attrezzatura necessaria o utilizzo di laboratori	Le lezioni sono teoriche alternate ad esercitazioni pratiche.
Incontri o uscite previste.	E’ prevista una lezione all’aperto.