

Conservatorio di Musica “Giacomo Puccini”
La Spezia

Giornata di studi
Nuove prospettive di ricerca per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

12 giugno 2021

Sala Dante
Via Ugo Bassi, 4 La Spezia

In diretta streaming sul canale Youtube del Conservatorio

ore 9,45

Saluti istituzionali

Saluti del Sindaco Dott. Pierluigi Peracchini

Presidente del Conservatorio Avv. Maurizio Sergi

Direttore del Conservatorio M° Giuseppe Bruno

Dirigente del Liceo Musicale Dott.ssa Sara Cecchini

ore 10,30 prima sessione
coordina Alessandra Montali

1. Introduzione. Le Istituzioni AFAM e la ricerca: metodologie, bisogni educativi, funzioni

Il ruolo della ricerca nelle istituzioni Afam è oggi una priorità: di tipo istituzionale perché la sua valorizzazione sancisce l'appartenenza sostanziale delle stesse istituzioni al settore universitario, di tipo metodologico perché concorre alla radicale rimodulazione dell'insegnamento che la pandemia ha accelerato, di tipo culturale perché contribuisce allo svecchiamento di una idea delle istituzioni artistiche atte alla mera “conservazione” della tradizione rendendo possibile, attraverso la valorizzazione del lavoro di gruppo e dello scambio delle competenze, un ripensamento delle funzioni che l'arte e la musica hanno all'interno della società.

Alessandra Montali, docente di Storia della musica Conservatorio La Spezia

2. La Ricerca Artistica nei Conservatori Italiani: riflessioni ed esperienze di una pianista curiosa

A partire dalla breve presentazione di due studi, Dal Segno al Suono e il progetto di Analisi ed Esecuzione, vorrei proporre alcune importanti considerazioni sui processi istituzionali di progettazione, implementazione e diffusione della Ricerca Artistica.

Dal segno al suono è un percorso di ricerca che si avvale, nella sua attuale e iniziale fase, dello strumento di indagine del questionario per dare il via a uno studio che indaghi alcune peculiari caratteristiche dell'attività di lettura musicale finalizzata all'esecuzione strumentale. Esso si propone di ampliare le conoscenze attuali sugli aspetti cognitivi, musicali e didattici sull'argomento, evidenziando, se i dati lo consentiranno, criticità e soluzioni importanti nella formazione dei giovani musicisti.

Il Progetto Analisi ed Esecuzione considera l'interazione tra un teorico/analista e un interprete al fine di individuare le modalità più efficaci nella comunicazione di informazioni performative e analitiche. La natura di questa interazione è il focus di questo progetto di ricerca, ideato dal Gruppo Analisi e Teoria Musicale, che indaga la collaborazione tra uno specialista in analisi musicale e un interprete su un brano di musica occidentale scelto di comune accordo.

Infine vorrei condividere, come pianista e in forma dialogica, delle riflessioni sul ruolo fondamentale degli strumentisti in questo cruciale momento di transizione istituzionale verso il terzo ciclo.

Anna Maria Bordin, docente di Pianoforte Conservatorio Genova

3. DAD e metodologia dell'insegnamento della storia della musica: un possibile percorso

La Didattica a distanza, imposta da una situazione di emergenza sanitaria, è stata, per molti di noi, l'occasione per rinnovare la metodologia didattica, per trovare strategie più stimolanti, divertenti ed efficaci per l'apprendimento. Il percorso didattico proposto comincia con la trasformazione, da parte degli studenti, di alcune parole prima in immagini grafiche e, in un secondo momento, in immagini melodiche per avvicinare gli studenti al mondo del madrigale del Cinquecento in cui l'interpretazione del testo poetico dà vita a musica non solo da ascoltare ma anche da vedere. A questa fase creativa seguono attività di osservazione e di analisi del testo poetico e musicale di alcuni madrigali che conducono lo studente a definire le caratteristiche salienti di questa forma poetico-musicale e a comprendere affinità e differenze tra il nostro modo di associare una parola a un'immagine o a un inciso melodico e quello del musicista del Cinquecento.

Alessandra Vaccarone, docente di Storia della musica Conservatorio La Spezia

4. Didattica Digitale Integrata e musica: esperienze tra nuove opportunità e limiti.

Se è ovvio rilevare che la didattica a distanza non può (e non deve) sostituire la didattica in presenza, è altrettanto evidente che, in tempo di Covid, la DDI è stata fondamentale per non perdere del tutto il contatto fra discente e docente. Verranno trattate alcune esperienze relative all'insegnamento delle Discipline musicali all'interno del Liceo Musicale Cardarelli della Spezia.

Marco Montanelli, Sergio Chierici, Piero Barbareschi docenti di Storia della musica, Tecnologie Musicali e Pianoforte Liceo Musicale La Spezia

ore 12.30 coffee break

ore 13.30 seconda sessione
coordina Fabio Lombardo

5. Percorsi artistici e didattici per l'insegnamento strumentale alle nuove generazioni

Una riflessione sulle nuove generazioni, sulle modalità di apprendimento, i tempi di attenzione, le motivazioni allo studio. Ci si interroga sulla necessità di rendere efficace la trasmissione del repertorio pianistico classico, con le relative implicazioni tecniche, stilistiche e interpretative, partendo dalla consapevolezza che gli allievi, ormai tutti nativi digitali, hanno nuova formazione, educazione e apertura mentale.

Francesca Costa, docente di Pianoforte Conservatorio La Spezia

6. Addestramento Mentale per migliorare la performance del musicista

Aiutare gli studenti a migliorare la gestione del tempo, potenziare la capacità di concentrazione, ridurre l'ansia da prestazione... l'obiettivo di un percorso innovativo, che utilizzi esercizi connessi con la respirazione e di tipo cognitivo, è quello di conoscere come funziona la mente, imparare ad utilizzarla per affrontare e risolvere i problemi legati alla gestione delle proprie emozioni, al fine di non compromettere la performance. L'addestramento mentale è oggi una necessità, una sorta di rivoluzione dell'attenzione, che può trasformare la mente in uno strumento utile e duttile.

Daniela Contessi, docente di Esercitazioni corali Conservatorio La Spezia

7. Peggio di questa crisi, c'è solo il dramma di sprecarla (papa Francesco-Omelia di Pentecoste 2020)

La necessità di un cambiamento metodologico e dell'apertura a nuovi strumenti didattici. Dalla censura del reale e dalla cultura del lamento al coraggio di modificare la didattica aprendo ad una nuova ricerca inclusiva. I progetti virtuali del 2021: il progetto Cortese ed il film sull'Orfeo di Monteverdi, la possibile ricerca condivisa in rete con altri conservatori e lo slancio verso i molti progetti europei e i molti bandi che le fondazioni stanno pubblicando per ridare impulso al settore. Nuove modalità per rendere "attraente" il nostro istituto e in generale la musica e ridare energia e fiducia ai giovani nell'affrontare questo cammino.

Marcello Lippi, docente di Canto Conservatorio La Spezia

8. PMRR: WINDS. Piano Musicale di Resistenza e Resilienza: gli strumenti a fiato

Come creare nuove strade e metodologie per l'orientamento che creino un senso di forza e di resistenza ai problemi emersi durante la pandemia? Si propone una possibile soluzione attraverso il concetto di "Connectedness" come strategia rivolta all'orientamento in entrata e in uscita: per continuare a dare appoggio agli studenti e a rinnovare e mantenere alto il loro entusiasmo.

Lisa Friend, docente di Flauto Conservatorio La Spezia

ore 16.00 terza sessione
coordina Alessandra Vaccarone

9. ASTRA Project: un ponte fra Arte, Musica e Scienza, Tecnologia

Si illustra l'esperienza del progetto ASTRA, innovativo caso di utilizzo di risorse di Grid interconnesse dalle reti della ricerca in campo umanistico. Grazie ad un algoritmo capace di riprodurre modelli fisici degli strumenti musicali, ASTRA è in grado di restituirci il suono di strumenti andati perduti, di cui ci sono rimasti solamente frammenti, immagini e descrizioni. Gli strumenti ricostruiti possono essere suonati come qualsiasi strumento campionato, ad esempio attraverso una semplice tastiera MIDI. La ricerca si fonde quindi alla performance artistica: gli autori hanno infatti costituito uno speciale ensemble, Lost Sounds Orchestra, che è la prima formazione al mondo ad utilizzare strumenti antichi ricostruiti tramite ASTRA, restituendo al pubblico timbri e sonorità scomparse.

Francesco De Mattia, docente Teoria analisi e composizione Conservatorio La Spezia

10. In "media" stat virtus: linee guida per una sperimentazione nella didattica online nella musica d'insieme e da camera vocale e strumentale

Attualmente tutto il settore musicale è in fermento nella ricerca e realizzazione di soluzioni tecnologiche a sostegno dell'attività didattica e di produzione e numerosissime sono state le proposte in streaming, di seminari e masterclass online... L'obiettivo principale è quello di superare i limiti di una didattica online, che non si esprima soltanto tramite lezioni teoriche di approfondimento del contesto storico, di analisi musicale e di ascolti, ma che si proietti verso la prassi dell'interpretazione e dell'esecuzione musicale.

Federico Bardazzi, docente di Musica d'insieme per strumenti ad arco
Conservatorio La Spezia

ore 15.30 coffee break

11. Pillole di Storia della musica flash in video

Si descrive la sperimentazione di una nuova pratica didattica realizzata, nella seconda parte dell'anno accademico in corso, dai docenti di Storia della Musica del Conservatorio della Spezia. Sono stati coinvolti alcuni studenti per la realizzazione di quattro diversi percorsi di storia della musica, confezionati nel format di video YouTube. Tali video sono stati proposti come ciclo di conferenze su richiesta del Liceo Classico Costa. In essi la parte musicologica è affiancata da quella performativa a cura degli stessi studenti.

Ivan Emma, docente di Storia della musica Conservatorio La Spezia

12. Conclusioni o aperture?

Fabio Lombardo, docente di Direzione di coro Conservatorio La Spezia

Ore 17,45 termine lavori

Le prenotazioni, che verranno accolte fino alla totale capienza dei posti nel rispetto delle normative COVID-19 vigenti, potranno essere effettuate al seguente indirizzo:

info@conssp.it

La prenotazione verrà confermata via e-mail

CONSERVATORIO DI MUSICA
"G. PUCCINI"
LA SPEZIA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica