

Didattica dell'ascolto – Indirizzo Didattica dello Strumento

Forma di verifica: Esame sostenuto davanti a una commissione

Obiettivi formativi:

acquisizione di riferimenti teorici e pratici indispensabili alla realizzazione di moduli didattici dedicati all'ascolto
sviluppare una capacità di ascolto consapevole

Argomenti:

commento di musiche tratte dal repertorio, classico, popolare, pop e jazz.
proposte operative di didattica dell'ascolto nelle varie fasce scolari dalla scuola primaria al Liceo musicale.

Metodologia:

Lezione interattiva
Laboratori di gruppo

Esame: prova scritta sull'argomento svolto

Bibliografia:

- M. Baroni, *L'orecchio intelligente*, Lucca, LIM, 2004, pp. 3-92 e pp. 237-256 e sei schede di ascolto.
G. La Face Bianconi, *Didattica dell'ascolto e didattica laboratoriale*, in *Riforma & Didattica* n. 2 -2007 – marzo-aprile, pp. 15-21
L. Pasquero, *Le Variazioni k 265 per pianoforte di Wolfgang Amadeus Mozart: spunti per un'unità didattica basata su invenzione e ascolto*, in *La cartellina musicale*.
G. La Face Bianconi, *Le pedate di Pierrot. Comprensione musicale e didattica dell'ascolto*, in *Musikerziehung. Erfahrungen und Reflexionen* a cura di R. Comploi, Bressanone/Brixen, Weger 2005, pp. 40-60.
G. Mercadante, *Costellazioni sonore nel firmamento di Webern*, in «Musica Domani», n. 113, dicembre 1999, pp. 25-28.
C. Delfrati, *Ragazzi all'opera con consapevolezza*, in *Musica Domani*, Anno XXXI, numero 120, Settembre 2001, pp. 21-27
P. Cecchi, *Ionisation* di Edgar Varèse – Una proposta di didattica dell'ascolto in «Il Saggiatore musicale», 12, 1 (2005), pp. 125-146.
C. Delfrati, *Esperienze d'ascolto*, Ricordi, Milano 1987.
-

Elementi di composizione per didattica della musica – Indirizzo Didattica dello Strumento

Forma di verifica: Esame sostenuto davanti a una commissione

Obiettivi formativi: Il corso è finalizzato alla acquisizione di competenze analitico-compositive spendibili nei differenti ambiti dell'educazione e della formazione musicale. In un contesto metodologico laboratoriale, lo studente potrà sperimentare percorsi compositivi scaturiti dalla riflessione sui concetti cardine dell'esperienza musicale, quali il suono, il tempo, le idee e la tecnica, e sulle loro interrelazioni.

Argomenti:

- Il concetto *suono/rumore*: elaborazioni di azioni teatrali utilizzando la voce e i suoni del corpo, gli strumenti e gli oggetti quotidiani.
Musica, linguaggio verbale, poesia: affinità semiotiche; suoni musicali, suoni verbali; il livello prosodico: altezze e profilo melodico; significanti e senso: musica e poesia; dalla parola alla musica.
Invenzioni e variazioni melodiche; forma e fraseologia delle melodie.
Elaborazione di brevi composizioni con le tecniche del dialogo, dell'eco, dell'ostinato, del pedale, dell'imitazione, del canone ritmico e melodico. Tecniche della polifonia e del contrappunto.
Ambientazioni tonali/modali del materiale: analisi e esperienze di commutazione armonica.
Analisi di brani vocali/strumentali appartenenti ai diversi contesti storico-culturali in funzione della riflessione sui procedimenti di organizzazione del materiale nel repertorio didattico.
Approccio alla composizione in ambito didattico mediante l'uso di linguaggi del Novecento: il paesaggio sonoro; il timbro come elemento semantico; serie e strutture; *minimal music*; alea e improvvisazione.
Progetti di improvvisazione collettiva in ambito didattico.
La composizione con le nuove tecnologie. I progetti creativi nella scuola intorno al concetto di *paesaggio sonoro*. L'approccio della musica concreta: l'*objets musicaux* e l'*écoute réduite* in ambito didattico.
Approfondimento delle Indicazioni Nazionali per il curriculum in funzione delle tematiche sulla creatività nella scuola del

primo e del secondo ciclo.

Elaborazione di progetti didattici incentrati sulla creatività.

Metodologia: Alternanza di lezioni frontali e esercitazioni pratiche collettive e individuali per la realizzazione di progetti compositivi incentrati sulle tematiche del corso.

Programma d'esame: Presentazione dei progetti compositivi prodotti dallo studente e discussione sulle tematiche affrontate durante il corso.

Bibliografia: Dispense a cura della docente.

Metodologia dell'indagine storico-musicale – Indirizzo Didattica dello Strumento

Forma di verifica: idoneità

Obiettivi formativi: Acquisizione di capacità che consentano di condurre una ricerca in campo storico-musicale.

Argomenti:

Storia dell'indagine storico-musicale dalla nascita della storiografia musicale fino alla definizione degli ambiti della ricerca musicologica.

Il dibattito musicologico sui metodi di indagine.

Le fasi dell'indagine storica e le fonti.

La storia e il fatto storico

La metodologia di ricerca storico-musicologica e la procedura di ricerca e redazione bibliografiche;

La conoscenza delle fasi fondamentali della ricerca storico-musicale attraverso esercitazioni pratiche;

La conoscenza dei principali strumenti bibliografici e sitografici; la ricerca musicologica e internet: gli OPAC e la ricerca online, le biblioteche digitali, i documenti musicali sul web.

Le nozioni necessarie alla redazione di una bibliografia per una tesi o un elaborato scientifico;

Metodologia:

Lezioni frontali

Laboratori di gruppo

Idoneità: presentazione di una ricerca storico-musicologica (minimo 10 cartelle) compilata secondo le norme redazionali illustrate e corredata di relativa bibliografia e prova orale sul programma svolto.

Bibliografia:

Hans Engel, *Storiografia musicale*, in *Enciclopedia della musica e dei musicisti* a cura di Alberto Basso, Il Lessico IV, Einaudi, Torino 1984, pp.416-429;

Alberto Basso, *Musicologia*, in *Enciclopedia della musica e dei musicisti* a cura di Alberto Basso, Il Lessico III, Einaudi, Torino 1984, pp.281-285;

C. Burney, *Viaggio musicale in Italia*, Torino, EDT, 1979; pag. XI-XXIX + letture in classe

C. Burney, *Viaggio musicale in Germania e Paesi Bassi*, Torino, EDT, 1986; letture in classe

G. Merizzi, *La ricerca bibliografica nell'indagine storico-musicologica*, CLUEB, Bologna 1996.

Metodologia generale dell'insegnamento strumentale – Indirizzo Didattica dello Strumento

Forma di verifica: Idoneità

Obiettivi Formativi: Saper organizzare un percorso di insegnamento strumentale che tenga conto di tutte le componenti dell'attività musicale prescindendo dalla specificità dello strumento.

Argomenti: Educazione percettiva; come e quando utilizzare i test; conoscere le potenzialità dello strumento; come stimolare la creatività; suonare ad orecchio; sperimentare sonorità inedite. Pratiche di improvvisazione individuali e a gruppi.

Ascolto e analisi di brani appartenenti a periodi e generi diversi.

Metodologia: Lezioni teorico-pratiche svolte mediante la piattaforma Google Meets

Bibliografia essenziale:

Jean-Pierre Mialaret, *Explorations musicales instrumentales chez les jeune enfant*, PUF Paris

A.M. Freschi, R. Neulicheldl *Metodologia dell'insegnamento strumentale*, ETS Pisa

Musica d'insieme per Didattica della musica – Indirizzo Didattica dello Strumento

Forma di verifica: Idoneità

Obiettivi formativi: Il corso è volto all'esplorazione della dimensione formativa della pratica strumentale d'insieme, con l'obiettivo di far acquisire agli studenti le competenze necessarie alla progettazione di percorsi didattici mediante la concertazione e l'esecuzione di un repertorio strumentale eterogeneo, utilizzabile in ambito scolastico.

Argomenti:

La musica d'insieme come strumento educativo.

Studio di brani per ensemble strumentali tratti da repertori vari.

Analisi e approfondimento delle caratteristiche compositive dei brani proposti e pratica di direzione e concertazione degli stessi.

Programma d'idoneità: Esecuzione di brani studiati durante il corso e discussione sulle tematiche affrontate durante il corso.

Bibliografia:

Accardo S., Fiorentini L., Giacomelli G., Lenzi P., *Stradivari*, Vol. C, *Musica in classe* (Antologia di brani d'insieme scelti, trascritti e/o adattati da P. Lenzi per la pratica della musica d'insieme), Bompiani, Milano 2012.

Gemmo F., *Vademecum per la Musica d'insieme*, Tangram Edizioni Scientifiche, Trento 2019.

Sbolci G., *L'orchestra didattica. Metodi e proposte per far musica insieme*, Edizioni ETS, Pisa 2014.

Psicologia Musicale – Indirizzo Didattica dello Strumento

Forma di verifica: Esame sostenuto davanti a una commissione

Il corso vuole fornire agli studenti quegli strumenti necessari per "sapere e sapere utilizzare" in ambito artistico-musicale le conoscenze fondamentali di psicologia della musica applicate in vari contesti di formazione. Partendo da basi teorico-scientifiche e attraverso un approccio euristico-guidato, che comprende una serie di strategie didattiche euristiche, saranno considerate quelle "variabili psicofisiche, intellettuali ed emotive che concorrono nei processi di apprendimento con una formazione professionale basata sull'integrazione tra conoscenze, abilità e competenze". Il lavoro verrà svolto in gruppo attraverso discussione, letture critiche, osservazione di video ed elaborazione di materiali, tenendo sempre presente la relazione insegnamento-apprendimento affinché ci sia un coinvolgimento e una partecipazione attiva.

Contenuti:

-Definizione di psicologia e psicologia della musica.

-Funzioni della musica.

-Percezione-stimolo-ambiente

-Teoria Embodied cognition.

-Metodi e tecniche di rilevazione e analisi

-Attenzione, concentrazione e memoria.

-Definizione di neuroscienze. Plasticità cerebrale, cervello del musicista e rappresentazione mentale del suono.

-Intersoggettività, empatia e neuroni specchio

-Emozioni e musica

-Musica e linguaggio, acculturazione e inculturazione.

-Talento musicale e metacognizione.

-Motivazione e sue componenti

-Teorie sull'apprendimento: Comportamentismo, Cognitivismo, Costruttivismo

-Piaget/Delalande; Vygotsky; Bruner

-Creatività, pensiero convergente e divergente

Bibliografia essenziale:

I power point presentati in ogni incontro costituiranno il materiale di base per la preparazione dell'esame.

Schön, D., Akiva-Kabiri, L., Vecchi, T. (2020). Psicologia della musica. Nuova edizione. Roma: Carocci.

Sloboda J. A. (2002). Doti musicali e innatismo. In J-J. Nattiez (a cura di), Enciclopedia della Musica, Vol. Nono-Il suono e la mente. pp. 509-529. Torino: Einaudi

-Juslin, P., Evans, P. & McPherson, G.E. (2007). L'interpretazione musicale e le emozioni. In J. Tafuri & G.E. McPherson (a cura di), Orientamenti per la didattica strumentale. Dalla ricerca all'insegnamento, (pp. 131-155). Lucca: LIM.

VIDEO:

-Koelsch, S. (18.1.2022). Music, Language & the brain.

<https://www.youtube.com/watch?v=jfL0Wo5gt5E>

Zillmer, E. A. (2019). Psicologia della musica: tra creatività, fisica e neuroscienze.

da min. 9.45 a min. 50.44

<https://www.youtube.com/watch?v=417Nkt9qWuE>

N.B. Riguardo al materiale presentato in lingua inglese sono stati forniti degli estratti tradotti in italiano.

Prova di verifica: gli esami saranno in forma di colloquio orale sugli argomenti affrontati durante il corso