

Didattica dell'ascolto – Indirizzo Educazione Musicale

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.
-

Direzione e concertazione di coro per Didattica della musica 2 – Indirizzo Educazione Musicale

Forma di verifica: Esame sostenuto davanti a una commissione

programma generale

Obiettivi formativi: Approfondimento delle conoscenze relative alla pratica corale, alle direzioni e alla didattica corale e vocale di base in contesti formativi.

Argomenti:

La voce, lo strumento e l'orecchio
Pratica vocale e pratica corale
Apprendimento per imitazione e cantar leggendo
La voce dell'insegnante e la voce dei giovani studenti nell'attività didattica
Esempi di repertorio corale

Metodologia: Il corso verrà svolto con lezioni a carattere laboratoriale e con esercitazioni pratiche.

Argomenti:

La voce, lo strumento e l'orecchio
La pratica vocale e corale nella scuola: possibilità e limiti
Fondamenti di didattica corale
Forme di gestualità elementare chironomica e accademica
Esempi di repertorio corale

Esame: L'esame si svolgerà in due parti: a) parte pratica in cui lo studente dovrà dar prova di saper cantare tutto il

repertorio studiato (gli studenti del II anno dovranno anche dirigere alcuni brani tratti dal repertorio studiato a scelta della commissione); b) colloquio incentrato sulle problematiche didattiche affrontate durante il corso.

Elementi di composizione per didattica della musica – Indirizzo Educazione Musicale

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.

Fondamenti di Psicologia dell'educazione – Indirizzo Educazione Musicale

Forma di verifica: Esame sostenuto davanti a una commissione

Obiettivi Formativi: Conoscere le principali teorie e scuole di pensiero relative all'ambito psicologico dell'intervento educativo

Argomenti: Cenni di storia e storiografia della psicologia con particolare riferimento a:

sviluppo del linguaggio e comunicazione (verbale e non)

psicologia sociale e dei gruppi

relazione maestro-allievo

gestione dei conflitti

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

Esame: Prova scritta

Bibliografia essenziale:

Ennio Francescato, *La rappresentazione mentale della musica e l'istruzione strumentale in età precoce*, L'Autore Libri Firenze

Daniel Goleman, *L'intelligenza emotiva*, Rizzoli Milano

Guido Petter, *Fantasia e razionalità nell'età evolutiva*, La Nuova Italia Firenze

Fondamenti di Psicologia dello sviluppo – Indirizzo Educazione Musicale

Forma di verifica: Esame sostenuto davanti a una commissione

Obiettivi Formativi: Conoscere gli aspetti più importanti della psicologia dello sviluppo con particolare attenzione alla dimensione emotiva e affettiva

Argomenti: Lo sviluppo della personalità. L'adolescenza e l'acquisizione dell'identità individuale. Educazione sentimentale e conoscenza del proprio mondo interiore (affettivo, morale, etico) attraverso l'esperienza musicale.

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

Esame: Prova scritta

Bibliografia essenziale:

Alix Zorrillo, Pallavicino *Nascere in musica*, Borla Roma
François Delalande *Le condotte musicali*, Clueb Bologna
Paul Fraisse, *Psicologia del ritmo*, Armando Roma
Franco Fornari, *Psicoanalisi della musica*, Longanesi Milano
Tiffany Watt Smith, *Atlante delle emozioni umane*, Gedi Roma

Fondamenti di Pedagogia generale – Indirizzo Educazione Musicale

Obiettivi Formativi: Conoscere le scuole pedagogiche più importanti nella storia del pensiero occidentale.

Argomenti: Storia della pedagogia dall'antichità alla psicopedagogia del XX secolo con riferimento alle figure più importanti. Analisi, discussione e lettura di alcuni testi di illustri pedagogisti.

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

Esame: Prova scritta

Bibliografia essenziale:

Mario Lodi, *Il paese sbagliato*, Einaudi Torino
Howard Gardner, *Formae mentis*, Feltrinelli Milano
Jerome S. Bruner, *Dopo Dewey*, Armando Roma
Maria Montessori, *La mente del bambino*, Garzanti Milano
Arnould Clausse, *Introduzione storica ai problemi dell'educazione*, La Nuova Italia Firenze

Metodologia dell'Educazione Musicale – Indirizzo Educazione Musicale

Forma di verifica: Esame sostenuto davanti a una commissione

Obiettivi Formativi: Conoscere metodologie efficaci vs comportamenti passivizzanti. Quali abilità promuovere nell'allievo per raggiungere una concreta competenza.

Argomenti: Approfondimento delle metodologie d'insegnamento dell'educazione musicale. Analisi di percorsi preesistenti, valutazione, individuazione di elementi fondamentali e costruzione di nuovi itinerari didattici, ipotizzando diverse tipologie di studenti.

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

Esame: Prova scritta

Bibliografia essenziale:

S. Lucchetti, F. Ferrari, A.M. Freschi *Insegnare la musica*, Carocci Faber Roma
Giovanni Piazza, *Musica a scuola con lo strumentario Orff*, Amdeus Villafranca
Carlo Delfrati, *Processo al solfeggio*, Tombolini Ancona

Metodologia dell'indagine storico-musicale – Indirizzo Educazione Musicale

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.

Psicologia Musicale – Indirizzo Educazione Musicale

Forma di verifica: idoneità

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-II 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.

[Pedagogia Musicale speciale e didattica dell'inclusione – Indirizzo Educazione Musicale](#)

Forma di verifica: idoneità

Obiettivi Formativi: Conoscere e favorire le dinamiche di gruppo. Promuovere strategie di insegnamento inclusivo.

Argomenti: Sperimentare e progettare attività modulate a diversi livelli di apprendimento che valorizzino le individualità. Esperienze pratiche e simulazioni di lezioni diverse (canto, esecuzione strumentale, ascolto attivo, attività creative) che al loro interno prevedano livelli e modalità personalizzate in base ai bisogni degli studenti.

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

Bibliografia essenziale:

Carmelo Farinella, *Musica a scuola (DSA)* ed. Arte e Stampa, Modena

AA. VV., *Musicoterapia ad indirizzo fenomenologico* ed. Progetti Sonori, Mercatello

Marcella Danon, *Starbene con la musica*, ed. Sonzogno, Milano

Juliette Alvin, *La terapia musicale per il ragazzo autistico*, ed. Armando, Roma

Randall McClellan, *Musica per guarire*, Franco Muzzio Padova