

MUSICA IN CLASSE

Servizi didattici per le scuole

SCUOLA SUPERIORE
Suoni del labirinto
Lezioni-conferenze di cultura musicale

Dedalo

EDUCAZIONE E CULTURA MUSICALE

Finalità e obiettivi della proposta

Questa proposta di interventi è rivolta alla attenzione dei responsabili e degli insegnanti delle scuole superiori; è rivolta a chi è disposto a pensare che la cultura musicale a scuola possa significare – per un giovane studente - un momento importante del suo percorso educativo. Esclusa dal curriculum di studi, la cultura musicale è occasionalmente presente negli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore come momento di disimpegno. Noi crediamo invece nella forte valenza formativa di un percorso che privilegi l'aspetto culturale del fenomeno musicale, che ne porti alla luce la sua storia, i suoi rapporti con il pensiero scientifico, filosofico, letterario ed artistico in generale. Crediamo soprattutto nell'idea che la musica sia "esperienza". In tal senso il lavoro che viene svolto negli interventi è un lavoro di preparazione e di guida all'ascolto; proprio l'ascolto infatti – soprattutto quando possibile dalla viva interpretazione di musicisti – è il momento cardine attorno a cui costruire la rete (noi crediamo ...il labirinto) di possibili relazioni, percorsi e associazioni.

Obiettivi

- Acquisizione di una minima capacità critica di ascolto nei diversi generi e stili musicali;
- Acquisizione di nozioni fondamentali della storia del pensiero musicale;
- Acquisizione di elementi di storiografia musicale;
- Acquisizione di elementi e relazioni di carattere interdisciplinare fra musica, arte, filosofia, matematica, religione, letteratura, teatro, cinema e poesia;
- Acquisizione di elementi fondamentali di teoria del linguaggio musicale;

Metodologia

Le metodologie adottate per gli incontri, sperimentate in diversi anni di esperienza, sono determinate dalle condizioni particolari in cui vengono operate, esse sono dunque assai flessibili ma fondate sul principio secondo il quale ogni intervento, in sé rappresentante una unità didattica, è fondato su esperienze d'ascolto e su riflessioni (aperte e dialogiche), confronti e relazioni di tipo interdisciplinare.

Il momento interdisciplinare non è un momento aggiuntivo d'appendice al discorso, o un esercizio fine a se stesso, è invece lo strumento principale attraverso cui giungere analogicamente alla comprensione di certe logiche della composizione musicale. È l'approccio grazie al quale è possibile parlare dei grandi problemi della composizione musicale senza necessariamente utilizzare le specifiche nozioni di teoria dell'armonia, di analisi musicale ecc. L'approccio generale è dunque induttivo e analogico e si fonda su "esperienze" di ascolto, analisi, commento e dibattito. Gli argomenti – pur nella loro ampiezza e portata – sono trattati sempre a partire dall'ascolto di singoli reperti e mai trattati in termini generici e

approssimativi. Gli studenti hanno schede di ascolto, tracce di commento scritto, spunti di relazione interdisciplinare, indicazioni bibliografiche e discografiche di approfondimento. Lo spunto ulteriore che porta ad un arricchimento straordinario dell'esperienza dell'ascolto è il momento dell'ascolto "dal vivo", possibile grazie alla presenza di musicisti "in classe" con i propri strumenti. In tal caso la lezione assume la forma di una lezione-concerto è diventata assai meno didascalica e assai più coinvolgente. In passato la Dedalo ha organizzato lezioni concerto con trio jazz, duo di flauti con basso continuo, pianoforte, pianoforte a quattro mani, canto e piano, violino solo, trio d'archi ecc.

STORIE DELLA MUSICA

La musica nella cultura medievale tra sacro e profano

Musica poetica: le relazioni tra suono e parola tra Rinascimento e Barocco
Architettura musicale barocca: Johann Sebastian Bach
Il classicismo, Mozart e l'esperienza del teatro
Viandanti, naufraghi e pellegrini dell'ascolto: il romanticismo musicale
L'alba del Novecento
La musica moderna e contemporanea

Articolazione della proposta

Il percorso, pur essendo articolato nel complesso in sette incontri, può essere suddiviso in più annualità e trovare una collocazione aderente alle fasi di studio della storia o della storia della letteratura. Ogni intervento ha la durata di due ore scolastiche, è rivolto ad una o due classi. E' necessario un impianto di ascolto.

Quaderni romantici. I temi ricorrenti

Viandanti e pellegrini della Notte. Schubert, Beethoven e Chopin. Il tema del sublime nella poetica della montagna e del viaggio. Il tema delle rovine antiche, dei cimiteri. Il Lied, il Notturmo e la Sinfonia. L'Artista romantico, il dibattito filosofico e l'estetica musicale.

Articolazione della proposta

Il percorso, è articolato in due incontri; ognuno ha la durata di due ore scolastiche, è rivolto ad una o due classi. E' necessario un impianto di ascolto.

I luoghi della cultura moderna all'Alba del Novecento tra musica, poesia e arte figurativa.

Vienna. Finix Austriae; Praga. Cultura ebraica in Europa; Parigi. Dagli impressionisti ai Fauves; Milano. Futurismo e dintorni (...spiralandolo su crepitanti musiche discate); New York. Culture a confronto.

Articolazione della proposta

Il percorso, è articolato in due incontri; ognuno ha la durata di due ore scolastiche, è rivolto ad una o due classi. E' necessario un impianto di ascolto.

La musica moderna e contemporanea. America. Jazz e dintorni

I linguaggi "confusi": New Age, minimal music e world music
La musica, il gesto e la performance. Improvvisazione e oltre
La memoria dell'antico e dell'esotico
Rock, Pop e Popular
La musica e il cinema
Medioevi partecipi presenti. La memoria sonora medievale nella musica
Karlheinz Stockhausen

Articolazione della proposta

Il percorso, è articolato in tre incontri; ognuno ha la durata di due ore scolastiche, è rivolto ad una o due classi. E' necessario un impianto di ascolto.

Musica e...Riflessi e prospettive interdisciplinari

Musica e arti figurative alle origini del Novecento (parte prima). Debussy e Monet, Stravinskij e Matisse;
Musica e arti figurative alle origini del Novecento (parte seconda). Berg e Schiele, Webern e Kandinskij;
Musica e Architettura: le Pietre che Cantano (gli edifici per la musica, la concezione dello spazio in musica, il caso singolare della cupola del Duomo di Firenze del Brunelleschi);
Musica e Matematica: il Suono e il Numero (Sezione aurea, frattali, iterazioni e ricorsioni da Bach ai compositori di ultima generazione);
Musica della terapia tra magia e medicina. Dall'antica concezione occidentale alle moderne terapie musicoterapeutiche. Trance ed estasi;
Musica e Poesia. Il Combattimento di Tancredi e Clorinda di Claudio Monteverdi su testo di Torquato Tasso: un caso emblematico di relazione fra suono e parola poetica;

Articolazione della proposta

Il percorso, è articolato in sei incontri; ognuno ha la durata di due ore scolastiche, è rivolto ad una o due classi. E' necessario un impianto di ascolto.

Dal segno al suono. La musica e la pittura

L'Arte e la Musica medievale tra Romanico e Gotico
Spazio e visione. La prospettiva "polifonica" rinascimentale
Horror vacui. Spazio barocco
Il giardino incantato. L'Arcadia
Tempesta e assalto. Sull'orlo romantico
Friedrich e la musica
Monet e Debussy
Stravinskij e Matisse
Schoenberg e Kandinskij
Schiele e Berg
Webern e Mondrian
Paul Klee e la musica
L'arte del cattivo gusto. Il Kitsch musicale
La poetica postmoderna

Articolazione della proposta

Il percorso, è articolato in otto incontri; ognuno ha la durata di due ore scolastiche, è rivolto ad una o due classi. E' necessario un impianto di ascolto.

Personaggi e miti della cultura europea

Orfeo. La favola musicale, il suono e il mito.

Don Giovanni. Da libertino dissoluto a eroe romantico.

Don Chisciotte. Il cavaliere di Carta.

Faust. Sui sepolcri dell'anima.

Sul delirio e sulla follia: Otello, Lucia di Lammermoor e Lady Macbeth.

Articolazione della proposta

Il percorso, è articolato in tre incontri; ognuno ha la durata di due ore scolastiche, è rivolto ad una o due classi. E' necessario un impianto di ascolto.

Il suono e la follia. La musica, i musicisti, la pazzia

Il folle, come personaggio d'opera, e la follia, come dimensione rappresentata musicalmente, hanno indotto i compositori a varcare una "zona limite" dell'espressività musicale: quella del virtuosismo estremo, per esempio, o della strenua ricerca timbrica. Si è giunti così ad una sorta di trasfigurazione e metamorfosi dei personaggi dove la musica non è soltanto l'"ambiente" o il connotato espressivo", ma è essa stessa l'elemento scatenante. La musica trascina in zone d'ombra della coscienza e lascia emergere dal profondo la forza di una natura imprevedibile e dirompente: la follia, appunto.

Don Chisciotte, di Richard Strauss

Lucia di Lammermoor, di Gaetano Donizetti

Macbeth, di Giuseppe Verdi

Otello, di Giuseppe Verdi

Wozzeck, di Alban Berg

Peter Grimes, di Benjamin Britten

Articolazione della proposta

Il percorso, è articolato in tre incontri; ognuno ha la durata di due ore scolastiche, è rivolto ad una o due classi. E' necessario un impianto di ascolto.

Poesia e musica nel Cinquecento.

Tasso e Monteverdi: il Combattimento di Tancredi e Clorinda

La comprensione di certe formule retoriche e di certi stilemi della poesia cinquecentesca non può essere colta interamente se non attraverso quella dimensione a cui tale poesia si ispirava e si coniugava: la musica. Il Madrigale rappresenta, di quell'intimo incontro, la più alta testimonianza. Il percorso si prefigge lo scopo di presentare una analisi della celebre composizione di Monteverdi; analisi tesa a mostrare le sottolineature degli aspetti poeticoretorici del poema del Tasso e gli aspetti più intimamente espressivi della tragica vicenda narrata.

Articolazione della proposta

Il percorso, è articolato in un incontro della durata di due ore scolastiche, è rivolto ad una o due classi. E' necessario un impianto di ascolto.

Storia della Sinfonia

La proposta sviluppa un percorso attorno ad una delle più importanti forme della storia della musica colta occidentale: la sinfonia. Ciascun incontro propone una analisi puntuale di un'opera o di un autore particolarmente significativo.

Haydn, sinfonia degli addi e Mozart, sinfonia "Jupiter"

La Terza, la Quinta e la Nona Sinfonia di Beethoven

Mahler, Terza Sinfonia

Berio, Sinfonia

Articolazione della proposta

Il percorso, è articolato in quattro incontri; ognuno ha la durata di due ore scolastiche, è rivolto ad una o due classi. E' necessario un impianto di ascolto.

Concerti in classe. Lezioni-concerto di cultura musicale

Le lezioni concerto si svolgono con un relatore ed uno o più musicisti. Gli studenti vengono dal relatore preparati all'ascolto di brani particolarmente significativi sul piano storico. L'esperienza dell'esecuzione dal vivo, di per se già significativa, è corredata da considerazioni di carattere estetico e storico.

Musica Barocca

Classicismo

Romanticismo

Primo Novecento