

Fondamenti della comunicazione musicale

(prof. Egidio Pozzi, IV anno, 9 CFU, A.A. 2014-15)

Il corso è diviso in tre parti: una *Parte generale* a carattere storico, una *Parte monografica* sull'educazione musicale e un *Laboratorio*. Nella *Parte generale* saranno presentate alcune delle musiche più significative della tradizione colta, dalle origini fino al jazz afroamericano. Gli ascolti che saranno proposti, debitamente commentati dal punto di vista storico-stilistico e preceduti da alcune lezioni riguardanti gli elementi terminologici e grammaticali necessari al "parlare di musica", sono scelti sia in relazione alla loro importanza storica sia riguardo alla loro utilizzazione didattica. Nella *Parte monografica* verranno introdotti gli aspetti più rilevanti che riguardano l'uso della musica nella scuola dell'infanzia, dalle problematiche inerenti la storia della musica agli argomenti tipici dell'educazione musicale, ovvero la "relazione educativa", la progettazione, gli obiettivi, i metodi e le pratiche didattiche. Il *Laboratorio* comprende una serie di otto lezioni pratiche sugli orientamenti, le proposte didattiche e il curriculum musicale nella scuola primaria. In questa parte del corso verranno forniti alcuni strumenti metodologico-didattici per l'educazione musicale esemplificati attraverso la pratica vocale, corale e ritmica di repertori di varia estrazione. Per la preparazione dell'esame si consiglia di utilizzare il Programma dettagliato del corso.

Bibliografia

- a) M. Baroni, *L'orecchio intelligente. Guida all'ascolto di musiche non familiari*, Lucca, LIM, 2004, con 2 CD allegati
- b) *Dispense per il corso di Fondamenti della Comunicazione Musicale 2014-15* con un CD allegato (le dispense contengono materiale tratto da: J. Tafuri, *L'educazione musicale. Teorie, metodi, pratiche*, Torino, EDT/SIEM, 1995; M. Baroni, *Suoni e significati*, Torino, EDT/SIEM, 1997; E. Maule, *La storia della musica come ricostruzione: fonti e documenti*, in *Musica e storia*, a cura di C. Galli, Quaderni della SIEM, vol. 17, 2001/1, pp. 33-65; M. C. Ranieri, *Testi per Fondamenti della comunicazione musicale 2014-15*)

Modalità di svolgimento dell'esame

L'esame consiste in due prove, una a carattere storico-teorico e l'altra pratica. Nella prima prova lo studente dovrà esporre tre Argomenti scelti dal docente: due della *Parte generale* e uno della *Parte monografica*. Per ogni Argomento della *Parte generale* lo studente dovrà descrivere almeno tre ascolti proposti a lezione o inseriti nei CD del libro di Baroni. Nella seconda prova lo studente dovrà presentare due diverse *Esercitazioni pratiche* utilizzando come modello le lezioni svolte nel *Laboratorio* e inserendo in ogni *Esercitazione* una musica esposta nel *Laboratorio* o contenuta nel CD. L'esame sarà superato se entrambe le prove hanno avuto esito positivo, mentre la votazione dipenderà dal grado di approfondimento che lo studente è riuscito a dimostrare durante l'esame.

Programma dettagliato del corso

Parte generale - Storia della musica

(prof. Egidio Pozzi)

Argomento 1: Proposte teoriche: Sintonie e percezioni (Ritmo e Tonalità)

BIBLIOGRAFIA: Baroni 2004, Parte I, Cap. I e Cap. II (II.1 e II.2)

ASCOLTI: Schubert, II Movimento dal Trio op.100; Rossini, duetto dal *Barbiere di Siviglia* (in Baroni 2004, schede d'ascolto CD I nn. 15 e 17)

Argomento 2: Proposte teoriche: Percezioni (Sonorità e Forma) e Culture

BIBLIOGRAFIA: Baroni 2004, Parte I, Cap. II (II.3 e II.4) e Cap. III

ASCOLTI: Haydn, III Movimento dalla Sinfonia n.60 (in Baroni 2004, schede d'ascolto CD I n. 12)

Argomento 3: Il Medioevo

BIBLIOGRAFIA: Baroni 2004, Sezione I e schede d'ascolto CD I nn.1-4. *Dispense*: *Ut quaeant laxis*, Polifonia di Notre Dame, *Kalenda maja*, pagine tratte da Carrozzo-Cimagalli (Dalla tradizione orale alla tradizione scritta, Ars antiqua, Monodia medioevale non liturgica)

ASCOLTI: Ascolti Sezione I di Baroni + *Ut quaeant laxis*, *Kalenda maja*, *Viderunt omnes*

Argomento 4: Il Rinascimento

BIBLIOGRAFIA: Baroni 2004, Sezione II e schede d'ascolto CD I nn. 5-7. *Dispense*: Articolo Pozzi (estratto) e Tabella, *Chanson L'homme armé*, pagine tratte da Carrozzo-Cimagalli (La musica nelle corti umanistiche)

ASCOLTI: Ascolti Sezione II di Baroni + *Chanson L'homme armé*, *O felic'occhi miei* (Arcadelt)

Argomento 5: L'epoca barocca

BIBLIOGRAFIA: Baroni 2004, Sezione III e schede d'ascolto CD I nn. 8-11. *Dispense*: pagine da Carrozzo-Cimagalli (Musica per muovere gli affetti), Articoli Pozzi (Vivaldi violinista; I concerti descrittivi: struttura e programma), schema e prime pagine della Primacera, voci "Bach" e "passione" tratte dall'Enciclopedia della musica Garzanti

ASCOLTI: Ascolti Sezione III di Baroni + *La primavera* (dai Concerti per le stagioni di Vivaldi, esecuzioni di Cantelli e Harnoncourt)

Argomento 6: Il secondo Settecento

BIBLIOGRAFIA: Baroni 2004, Sezione IV e schede d'ascolto CD I 12-13. *Dispense*: Haydn (Mila), Trama del *Don Giovanni*, Il teatro di Mozart (Grout), Analisi del Duettino *La ci darem la mano* (Mila), Trama dell'Orfeo e Euridice e libretto dell'Atto III (scena 1 e 2)

ASCOLTI: Ascolti Sezione IV di Baroni + *Sonata facile* (per fortepiano, Mozart) + Duettino *La ci darem la mano* (dal *Don Giovanni* di Mozart) + *Che farò senza Euridice* (dall'*Orfeo e Euridice*, Gluck)

Argomento 7: Il Romanticismo

BIBLIOGRAFIA: Baroni 2004, Sezione V e schede d'ascolto CD I 14-16. *Dispense*: Ludwig van Beethoven (Grout), La musica strumentale di Beethoven (Hoffmann), Il XIX secolo, il Romanticismo, la musica vocale (Grout), Schubert, Trio (II movimento)

ASCOLTI: Ascolti Sezione V di Baroni

Argomento 8: L'Ottocento popolare

BIBLIOGRAFIA: Baroni 2004, Sezione VI e schede d'ascolto CD I 17-18. *Dispense*: L'opera italiana dell'Ottocento (dal 1848, in Carrozzo-Cimagalli), Trama del *Rigoletto*, Quartetto del *Rigoletto* (Conati), Testo del Quartetto, Franz Liszt e le fantasie operistiche (Pozzi)

ASCOLTI: Ascolti Sezione VI di Baroni + Quartetto del *Rigoletto* + *Reminiscences de Don Juan* (Liszt)

Argomento 9: Il secondo Ottocento

BIBLIOGRAFIA: Baroni 2004, Sezione VII e schede d'ascolto CD I 19-20. *Dispense*: Il sinfonismo del secondo Ottocento (Carrozzo-Cimagalli), La musica a programma (Pozzi), Nazionalismo e realismo nella musica dell'Ottocento (Carrozzo-Cimagalli), Novecento (Carrozzo-Cimagalli)

ASCOLTI: Ascolti Sezione VII di Baroni + Prima sinfonia (Brahms, I movimento) + *Die Ideale* (Liszt) + *Nell'antro del Re della Montagna* (Grieg) + *Prelude à l'après midi d'un faune* (Debussy)

Argomento 10: Le avanguardie del Novecento

BIBLIOGRAFIA: Baroni 2004, Sezione VIII e schede d'ascolto CD II 1-5. *Dispense*: Pozzi, Avanguardie e sperimentazioni tra Europa e America, Le strade della Nuova Musica (Carrozzo-Cimagalli)

ASCOLTI: Ascolti Sezione VIII di Baroni + *Voiles* (Debussy)

Argomento 11: La musica afro-americana

BIBLIOGRAFIA: Baroni 2004, Sezione IX e schede d'ascolto CD II 6-9. *Dispense*: Gli stili del jazz (Berendt), Schemi formali jazz (6 pezzi)

ASCOLTI: Ascolti Sezione IX di Baroni + *Runaway blues* (Ma Rainey) + *Struttin' with some barbecue* (Armstrong) + *Dicty blues* (Orchestra Henderson) + *In my merry oldsmobile* + *Jumpin at the Woodside* (C. Basie) + *A night in Tunisia* (C. Parker-M. Davis)

Argomento 12: Musica europea di tradizione orale e Repertorio extra-europeo

BIBLIOGRAFIA: Baroni 2004, Qualche problema terminologico, Sezioni X-XI; schede d'ascolto CD II 10-11 e 12-16. *Dispense*: Etnomusicologia, La musica popolare europea, Le civiltà musicali non europee

ASCOLTI: Ascolti Sezioni X-XI di Baroni

Parte monografica – Musica e attività nella scuola

(prof. Egidio Pozzi)

Argomento 13: Insegnamento/Apprendimento - Progettare il cambiamento

BIBLIOGRAFIA: Tafuri 1995, Cap. I (pp. 1-12), Cap. II (pp. 23-33), Cap. VI (pp. 47-59)

Argomento 14: Il gioco simbolico e il linguaggio espressivo

BIBLIOGRAFIA: Baroni 1997, Cap. I (pp. 31-45) e Cap. II (pp. 46-52)

Argomento 15: Procedimenti di intervento nella scuola dell'infanzia

BIBLIOGRAFIA: Baroni 1997, Cap. V (pp. 138-166)

Argomento 16: Procedimenti di intervento nella scuola elementare

BIBLIOGRAFIA: Baroni 1997, Cap. VI (pp. 167-205)

Argomento 17: La storia della musica come ricostruzione

BIBLIOGRAFIA: Maule 2001, Cap. III (pp. 33-65)

Laboratorio - Musica, ritmo e movimento

(Dott.ssa Maria Carmela Ranieri, vedi in *Dispense* Arg. 18 Testi)

a) *La danza strutturata nell'apprendimento musicale*

Bibliografia: M. Callegari, *Il Corpo che ascolta, che danza, che suona*, in *Gesto, musica, danza* a cura di P. Buzzoni e I. M. Tosto, Torino, EDT, 1998, pp. 29-36.

ESERCITAZIONI PRATICHE: Improvvisazioni ed esecuzioni di sequenze ritmico-motorie, ponendo l'attenzione alla struttura del brano ed esplicitando con il corpo gli elementi musicali che lo caratterizzano. Utilizzo dei gesti-suono (*body percussion*)

Esercitazioni pratiche su musiche presenti nel CD

b) *La vocalità infantile attraverso l'utilizzo del do mobile e del canto a cappella*

Bibliografia: R. Goitre, *Cantar leggendo con l'uso del Do mobile*, Milano, Suvini Zerboni, 2000; E. Carnovich, *80 Canoni infantili*, Milano, Curci, 2005; I. M. Tosto, *La voce musicale, orientamenti per l'educazione vocale*, Torino EDT, 2009, pp. 185-190 (Il canto e l'età evolutiva, La voce infantile)

Esercitazioni pratiche su musiche presenti nel CD

c) *Vocalità infantile*

Bibliografia: M. Spaccazocchi, *Crescere con il canto*, Mercatello sul Metauro (PU), ed. Progetti Sonori, Vol. II e III, 2006; Baroni 2004, Cap. 2.4., pp. 58-62; S. Magnani, *Il bambino e la sua voce. Con i bambini alla scoperta della vocalità*, Milano, Franco Angeli, 2000, pp. 176-200; G. Sellari, T. Visioli, M. G. Bellia, *Cantare ci fa bene...*, Roma, Universitalia, 2011

Esercitazioni pratiche su musiche presenti nel CD