

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica Conservatorio di Musica "Luca Marenzio" - Brescia

~ Sezione staccata di Darfo Boario Terme ~

PROGETTO STU.D.I.O.

(Studenti e Docenti Insieme in Orchestra)

PROGETTO SPERIMENTALE

A.A. 2017/18 – Sede di Darfo Boario Terme

In occasione dei 40 anni dall'istituzione della sede

I - Sintesi del progetto

Negli ultimi anni il Conservatorio di Brescia e la sua sede di Darfo Boario Terme hanno incrementato notevolmente l'attività artistica con un ampliamento dell'offerta al pubblico e una diversificazione delle proposte musicali che ha determinato una sempre più consistente affezione del pubblico alle attività musicali delle due sedi. In particolare l'Orchestra del Conservatorio, pur con alcune difficoltà organizzative e strutturali, ha comunque soddisfatto sia le primarie esigenze didattiche che le richieste provenienti dal territorio.

L'operare degli ultimi anni riguardo all'attività dell'orchestra, però, è stato caratterizzato da una mancata progettazione di base, soprattutto riguardo alla struttura, all'organizzazione, agli obiettivi, alla composizione dell'organico, alle finalità didattiche ma anche artistiche e di rappresentatività sul territorio.

Con il presente **progetto sperimentale annuale**, replicabile in anni successivi, limitato, per all'A.A. 2017/18, alla sola sede di Darfo B. T. ma che potrà essere esteso nei prossimi anni anche alla sede di Brescia, si intende dare risposte alle esigenze sopra sommariamente descritte. Il progetto ha caratteristiche di **didattica trasversale** quindi non afferenti ad uno specifico Dipartimento.

In breve si tratta della costituzione di un gruppo orchestrale di qualità, formato da docenti e studenti vincitori di borse di studio dedicate, che rappresenta per questi ultimi un'importante occasione formativa di **pratica musicale a fianco dei docenti**, e nel contempo rappresenta il Conservatorio di Brescia-Darfo nelle produzioni destinate al pubblico, anche su committenza di altre istituzioni, pubbliche e private. Il **progetto è aperto alla partecipazione/adesione di docenti e studenti di entrambe le sedi**.

L'Anno Accademico 2017/18 riveste particolare importanza per la **sede di Darfo** perché nel 2018 cade il **40° anno dall'istituzione**; a questo proposito sarà prevista almeno una manifestazione dedicata all'anniversario. Le produzioni orchestrali sotto descritte sono volutamente in numero limitato; se ricorreranno determinate condizioni di fattibilità, potranno aggiungersene altre.

La composizione del nucleo orchestrale di base è relativa ad un organico di orchestra sinfonica del '700/'800. Tuttavia, in relazione alle esigenze di programmazione artistica dell'Istituto, l'organico potrà essere ampliato con criteri indicati in progetto o, al contrario, potrà essere ridotto in relazione all'organico previsto per ogni produzione.

Il progetto prevede, durante la sperimentazione dell'A.A. 2017/18, una specifica progettazione per l'A.A. 2018/19 di collaborazioni con uno o più gruppi orchestrali giovanili europei nell'ambito del programma ERASMUS Plus.

II - Analisi del bisogno

Il Conservatorio, nelle sue due sedi di Darfo e di Brescia e da alcuni anni ormai, riceve numerose richieste di interventi musicali di vario genere e organico tra le quali non sono certamente trascurabili quelle relative all'orchestra. Tanto per citare le più importanti fra le più recenti: il Festival Pianistico di Bergamo e Brescia, la Fondazione Camillo Golgi e la Fondazione Teatro Grande.

In molti casi la necessità di coniugare queste richieste con le esigenze didattiche di ogni corso di studio, con i numerosi impegni degli studenti, soprattutto dei corsi accademici, con le ristrettezze degli spazi disponibili, con i tanti ostacoli che inevitabilmente si pongono ad una istituzione didattica, quindi non strutturata precipuamente alla realizzazione di produzioni musicali preprofessionalizzanti, con le limitazioni di bilancio e le conseguenti molte attività svolte volontaristicamente, ha messo a disagio sia gli studenti, sia i docenti.

Per questo motivo molti docenti hanno espresso la volontà e l'esigenza di avere un'Orchestra del Conservatorio che, oltre alla forzatamente ristretta esperienza delle "Esercitazioni Orchestrali", fornisca agli studenti esperienze di vera preparazione all'esercizio della professione.

Da non trascurare le esigenze del **corso di Direzione d'orchestra** che necessita della collaborazione di un'orchestra di qualità per le esercitazioni e le prove d'esame dei suoi studenti. Negli ultimi anni si è dovuto ricorrere ad orchestre professionali esterne, ma sarebbe molto opportuno che i giovani aspiranti direttori potessero fruire di una compagine orchestrale interna all'istituto che, pur con caratteristiche non esclusivamente professionali, possa rappresentare, per efficacia delle selezioni degli studenti assegnatari di borse di studio e per la presenza dei docenti, la soluzione più idonea alle giuste esigenze didattiche del Corso.

Riteniamo che l'esperienza artistico-didattica del lavoro svolto letteralmente "a fianco" dei docenti sia la migliore occasione di scambio di esperienze e auspichiamo che la partecipazione al progetto possa rappresentare per loro, oltre che un importante momento formativo "sul campo", un'autentica ambizione.

Sappiamo come la presenza nel nostro Istituto di una programmazione dell'attività orchestrale di qualità pre-professionale possa essere attrattiva per studenti provenienti anche da altre sedi di studio, soprattutto per quanto riguarda i **potenziali nuovi iscritti** ai corsi accademici di II livello, i bienni.

Infine, la ricorrenza dei **40 anni dall'istituzione della sede di Darfo** è l'occasione per consolidare la presenza del Conservatorio sul territorio e un'opportunità da non perdere per instaurare possibili nuove collaborazioni con enti e istituzioni locali. Questo richiede un'organizzazione delle attività musicali ancora più efficiente, agile e che possa esprimere al meglio le potenzialità dell'Istituto.

III – Piano d'intervento

1. Natura e obiettivi del progetto

Sintetizzando quanto sopra esposto, il progetto intende soddisfare le seguenti principali esigenze:

- a) Fornire un'esperienza didattica di livello pre-professionale ad un numero limitato di studenti, selezionati con apposito bando per borse di studio dedicate. Gli studenti lavoreranno a fianco dei docenti che sceglieranno di aderire al progetto.
- b) Costituire un nucleo di organico orchestrale che rappresenti un'importante occasione di formazione didattica ma anche un gruppo orchestrale che possa rappresentare adeguatamente il Conservatorio, in particolare la sua sede di Darfo Boario T.
- c) Il progetto non dovrà in nessun modo confliggere con il corso di "Esercitazioni Orchestrali", ma sarà ad esso complementare. La gestione del presente progetto, sia come partecipazione degli studenti che come organizzazione spazio-temporale, come sotto descritto (v. successivi punti da 2. a 5. del Piano d'intervento) dovrà tenere conto della programmazione delle "Esercitazioni Orchestrali" e dovrà essere coordinata in termini di programmazione e di organizzazione generale.
- d) Il gruppo orchestrale dovrà soddisfare le esigenze del corso di Direzione d'Orchestra in occasione delle prove finali di preparazione del concerto-esame annuale del Corso, con le modalità sotto descritte (v. sotto, punto 2. b 4).
- e) Durante l'A.A. 2017/18 saranno valutate ed eventualmente progettate modalità di collaborazione con uno o più gruppi orchestrali europei. Il Consiglio, coadiuvato dai docenti delegati ai progetti di internalizzazione, ideerà e progetterà possibili interazioni/integrazioni con gruppi orchestrali europei equivalenti (ad es. orchestre giovanili, corsi di preparazione orchestrale, ecc.) per la realizzazione di progetti di mobilità nell'ambito del programma ERASMUS Plus.

2. Modalità di realizzazione dell'intervento

a) Adesioni al progetto

Il progetto sarà proposto all'adesione volontaria di tutti i docenti che, per incarico di docenza o per competenze professionali, intendano collaborare sia come professori d'orchestra che come docenti dei possibili studenti interessati. L'adesione dei docenti, anche se per il primo anno sperimentale il progetto sarà dedicato alla sede di Darfo, sarà possibile per i **docenti di entrambe le sedi**. L'adesione al progetto, formalizzata con la sottoscrizione di un preciso impegno di collaborazione come professore d'orchestra e/o come docente preparatore dei propri studenti, comporta la disponibilità alla collaborazione fattiva, sia in prima persona che come supporto alla preparazione degli studenti.

b) Composizione dell'orchestra

Organico previsto per il nucleo minimo sarà il seguente:

archi: 6 vl 1, 6 vl 2, 4 vla, 4vlc, 2ctb;

legni: 2 ob, 2 fl, 2 cl, 2 fg; **ottoni:** 2 cr, 2 tr, 1 trb **percussioni:** timp.

Eventuali altri strumenti quali arpa, altre percussioni, pianoforte, ecc. saranno di volta in

volta specificati.

Tot. Nucleo minimo di 36 elementi

- c) Per la composizione dell'organico, in ordine prioritario e a ricoprire i ruoli di prime parti, si ricorrerà a:
 - 1. **docenti**, secondo disponibilità;
 - 2. **studenti**, selezionati con bando per borsa di studio;
 - 3. **ex studenti** ed eventuali professionisti **esterni**, selezionati con bando;

3. Strumenti impiegati

a) Modalità di approvazione

Per le particolari estese implicazioni didattiche, per l'interesse e il carattere particolarmente trasversale e istituzionale del progetto, sarà necessario un iter procedurale dedicato.

Dopo la necessaria valutazione del progetto da parte del Consiglio Accademico, coadiuvato dal proponente del progetto con le funzioni di relatore, la Direzione del Conservatorio proporrà l'adesione al progetto a tutti i docenti che, per incarico di docenza o per competenze professionali, possano essere interessati.

Successivamente si procederà ad acquisire le valutazioni e le delibere di competenza del Consiglio di Amministrazione.

b) Organizzazione

Il progetto prevede la costituzione di un **Consiglio dell'Orchestra** (da ora "Consiglio") preposto a svolgere la funzione di direzione artistica, sarà composto da:

- Il Direttore o un suo delegato, che lo presiede;
- 3 docenti, di cui almeno uno degli Archi e uno dei Fiati, eletti da tutti i docenti aderenti (elettorato attivo e passivo rappresentato da tutti i docenti aderenti);
- 1 studente eletto da tutti gli studenti idonei all'assegnazione delle borse di studio;
- lo studente destinatario della borsa di studio per Ispettore d'orchestra (v. art. 4, punto d).
- il docente responsabile del progetto.

A discrezione del Consiglio, potranno essere cooptate fino ad un massimo di due personalità del mondo della cultura e/o dell'impresa che, a discrezione del Consiglio stesso, possano dare un concreto contributo alla visibilità dell'iniziativa sul territorio.

Il Consiglio si riunisce con semplice convocazione da parte del responsabile del progetto, sentito il Direttore, e assolve ai compiti principali sotto elencati. Le proposte formulate dal Consiglio saranno poi sottoposte a ratifica degli organi di gestione del Conservatorio, C.A. e C.d.A.:

- 1. Propone i **programmi annuali** delle produzioni previste, tenendo conto della programmazione dell'Istituto, delle funzioni previste dal presente progetto e dei costi di ogni produzione che dovranno essere limitati al budget previsto o a quanto diversamente disposto dal CdA. Il Consiglio può acquisire gli opportuni pareri anche da parte di docenti che, per incarico di docenza o per competenze professionali, siano impegnati nella Direzione musicale (v. art. 4, punto b).
- 2. acquisisce e valuta primariamente proposte di **attività orchestrali oltre le produzioni previste**, tenendo conto della fattibilità di ogni proposta in quanto a tempi, programmi, costi, logistica, ecc.;
- 3. propone il **direttore musicale** di ogni concerto, scelto primariamente fra i docenti; in caso di indisponibilità dei docenti qualificati, può proporre direttori ospiti.
- 4. per le **produzioni dedicate al Corso di Direzione d'orchestra** il Direttore sarà determinato dal docente di Direzione d'orchestra;
- 5. determina i **ruoli dell'orchestra** di ogni produzione, seguendo i criteri elencati al cap. III, punto 2 c);
- 6. Valuta eventuali casi di **assenza degli studenti** anche ai fini della liquidazione della relativa borsa di studio o al riconoscimento dei CF.

Ogni proposta del Consiglio, ad esclusione dei punti 4 e 5, sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Accademico e, per quanto compete, del Consiglio di Amministrazione.

Ogni altra decisione che non sia sopra descritta, sarà esercitata dagli organi Istituzionali, secondo competenza.

c) Svolgimento delle prove e dei concerti

- I. In prima applicazione, per l'A. A. 2017/18, sono proposte un minimo di **3 produzioni orchestrali**, di cui una come produzione speciale per il **40 anni dalla istituzione della sede di Darfo**, così come elencate al successivo punto 5. a). Inoltre si terrà il consueto "saggio" annuale di Esercitazioni orchestrali la cui organizzazione e preparazione saranno integrate al presente progetto.
- II. Ogni produzione prevede una media di 4 **prove** di 5 ore ciascuna, compresa una pausa di 30°. Ogni concerto sarà preceduto da una prova d'assestamento di ca. 2 ore e mezza. Ogni produzione prevede, quindi, un totale medio di 5 prestazioni, o 6 in caso di replica/anteprima che si terrà in sede diversa. Potranno essere previste **prove a sezioni** a cura dei docenti aderenti al progetto. Le prove a sezioni potranno prevedere compensi soltanto con specifica determina degli Organi di gestione dell'Istituzione o per specifici progetti istituzionali.
- III. Almeno un mese prima della prima prova sarà cura dell'organizzazione (docente responsabile, studente ispettore d'orchestra e personale TA) mettere a disposizione le parti di tutti i ruoli, possibilmente complete di arcate a cura della spalla del relativo concerto. Al fine di operare al meglio già dalla prima prova, i docenti aderenti avranno cura di coadiuvare la lettura delle parti dei singoli studenti borsisti già prima dell'inizio delle sessioni di prove di ogni produzione.
- IV. Dovrà essere evitata il più possibile ogni sovrapposizione alla prevista e normale attività didattica dei borsisti. A tale scopo le prove si svolgeranno di norma in orario serale, preferibilmente dalle 17 alle 22, o più tardi in relazione alle singole esigenze.
- V. Le prove si terranno, di norma, **nella sede di Darfo B. T.** Qualora si riscontrassero particolari condizioni, sarà possibile tenere una o più prove presso la sede di Brescia o presso altri locali idonei, anche esterni all'istituzione.

4. Personale coinvolto

a) Componenti dei ruoli d'orchestra, in ordine prioritario

- 1. I **docenti** che daranno disponibilità ricopriranno di norma le prime parti. A loro discrezione e qualora le competenze degli studenti lo consentano, proporranno singoli studenti per le prime parti.
 - I docenti saranno compensati con le modalità previste dal Contratto Integrativo. Come da norme in vigore, saranno destinatari di giusta nomina del Direttore la cui sottoscrizione per accettazione comporterà il formale impegno ad assolvere i compiti per i quali sono nominati.
- 2. Gli **studenti** dovranno partecipare ad una selezione, aperta ad entrambe le sedi, che prevede la valutazione del percorso didattico-artistico compiuto e una prova pratica appositamente predisposta dal Consiglio. Saranno previste 20 **borse di studio** del valore di € 300,00 ciascuna. I borsisti, già all'atto della domanda di partecipazione alla selezione, assumeranno l'impegno di **presenza alle produzioni previste** e saranno tenuti a partecipare a **tutte le prove**. È possibile l'assegnazione di borse di studio ex-aequo: in

questo caso i due studenti assumeranno l'impegno a partecipare alla metà delle produzioni e alle relative prove e saranno destinatari di metà del valore della borsa di studio.

In caso di assenza per gravi e giustificati motivi, sarà cura dello studente informare tempestivamente il responsabile del progetto che provvederà alla sostituzione. In caso di ingiustificato mancato assolvimento degli impegni, oltre alle sanzioni previste dal regolamento disciplinare in vigore, perderanno il beneficio dell'intera borsa di studio che sarà devoluta agli studenti che seguiranno in graduatoria o, se non disponibili, sarà ritirata e non assegnata. In alternativa alla fruizione della borsa di studio, gli studenti dei Corsi Accademici potranno optare per un numero congruo di CF che vengono proposti alla Commissiona Didattica, in prima applicazione, nella misura di 1 CF per ogni produzione, di 25 ore. Anche in questo caso i CF saranno riconosciuti soltanto in caso di assolvimento completo degli impegni presi.

3. Eventuali collaboratori esterni, anche ex studenti del Conservatorio, se necessari per il completamento degli organici, saranno reclutati con una selezione pubblica per titoli e prova pratica (audizione). Riceveranno un compenso di € 60,00 per ogni prestazione, al lordo di ogni ritenuta di legge.

b) Direzione musicale

Le attività del presente progetto saranno coordinate con quelle di Esercitazioni Orchestrali della sede di Darfo. Sarà compito del Consiglio e del responsabile del progetto curare, in accordo con il Docente della materia, le interazioni al fine di ottimizzare l'efficacia didattica, gli impegni degli studenti e la programmazione musicale.

L'orchestra di cui al presente progetto **non sarà vincolata ad un unico direttore musicale**. A seconda della produzione, del repertorio, della disponibilità, ecc. la direzione sarà affidata ad un Docente proposto dal Consiglio dell'orchestra e nominato dal Direttore del Conservatorio. In caso di indisponibilità di docenti interni, si ricorrerà a professionisti esterni debitamente selezionati secondo le modalità di legge. Il **Direttore d'Orchestra** di volta in volta incaricato, se docente, sarà compensato secondo le modalità previste dal Contratto integrativo d'Istituto. La prestazione di un eventuale Direttore ospite sarà compensata secondo quanto previsto dal P.I.P.A. vigente.

Gli studenti del corso di Direzione d'Orchestra presteranno la propria opera gratuitamente, nell'ambito della normale attività didattica prevista.

- c) Responsabile e proponente del progetto. Avrà funzioni di direzione organizzativa e sarà coadiuvato dallo studente borsista con incarico di ispettore d'orchestra (v. sotto). Coordinerà ogni aspetto di realizzazione del progetto: le relazioni con gli organi istituzionali, i rapporti con i docenti aderenti al progetto, con il personale amministrativo e tecnico delle due sedi, ecc. Inoltre curerà la programmazione e la logistica delle prove e dei concerti, il reperimento e la predisposizione delle parti d'orchestra, nonché la loro corretta assegnazione, verificherà la rilevazione delle presenze ecc. Le sue prestazioni saranno compensate forfetariamente come da piano finanziario attingendo al F.M.O.F. (Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa).
- d) <u>Ispettore d'orchestra.</u> Come per l'A.A. 2016/17, sarà assegnata con bando una borsa di studio ad uno studente con incarico assimilabile a quello di ispettore d'orchestra, sia per le Esercitazioni orchestrali della sede di Brescia che per il presente progetto. Egli assisterà il docente responsabile del progetto e curerà ogni aspetto di comunicazione con i componenti delle varie produzioni. Inoltre si occuperà di tutti gli aspetti della logistica e della organizzazione delle prove e dei concerti, svolgerà mansioni di controllo sulla presenza e sulla puntualità degli orchestrali alle prove e ai concerti, ne curerà la disciplina, provvederà alle eventuali sostituzioni, in stretta collaborazione con il docente responsabile e con il personale T.A.

- e) <u>Personale per le pratiche amministrative del progetto.</u> Sarà individuata una figura di personale TA con mansioni aggiuntive per le attività amministrative dell'orchestra, compensato attingendo al F.M.O.F. come da Piano finanziario.
- **f)** Il <u>personale di sorveglianza</u> sarà preposto all'apertura serale straordinaria della sede di Darfo e sarà compensato con le modalità previste dal Contratto Integrativo.

5. Programmi musicali e tempi di realizzazione del progetto

a) **Programmazione musicale provvisoria.** La programmazione definitiva sarà redatta dal Consiglio dell'orchestra nella sua prima seduta e ratificata dalla Direzione e dal Consiglio Accademico

1. Concerto di inaugurazione del progetto

dicembre 2017

Il programma musicale sarà proposto dal Consiglio dell'orchestra, d'accordo con la Direzione del Conservatorio e ratificato dal Consiglio Accademico.

2. Concerto-esame per la classe di Direzione d'Orchestra.

Febbraio o giugno 2018

Si terrà in periodo da concordare con il Docente presumibilmente durante una delle due sessioni invernale o estiva. Il programma sarà concordato con il Docente, tenuto conto delle necessità didattiche.

3. Concerto straordinario per i 40 anni dalla istituzione della sede di Darfo

Aprile 2018? Questa produzione potrebbe prevedere un solista docente o un'ex studente che abbia maturato una particolare carriera artistica-musicale.

Concerto/saggio di Esercitazioni Orchestrali

Marzo 2018?

Il programma sarà proposto dal Docente e concordato con il Consiglio dell'orchestra. La preparazione e la direzione musicale sarà a cura del Docente. Per opportunità didattiche e artistiche, sarà da preferire una produzione dedicata alla pratica del **repertorio lirico-sinfonico**.

6. Utenza servita

Gli utenti del presente progetto sono innanzitutto gli **studenti**. Come già sottolineato, essi avranno l'opportunità di partecipare ad attività orchestrali che, con la co-presenza dei docenti, la conseguente qualità di esecuzione e una oculata programmazione, si prevede possano essere gratificanti e di buon livello didattico e formativo.

Come per tutte le attività artistiche dell'Istituto, il **pubblico** indifferenziato sarà il principale fruitore esterno del progetto. Ovvie le ricadute positive, in termini di crescita culturale e artistico-musicale, ma anche di miglioramento del rapporto con il territorio e di maggiore qualificazione artistica del Conservatorio.

Lo stesso **Conservatorio** può essere considerato "utente" laddove il progetto soddisfi l'esigenza di un'orchestra per la realizzazione di particolari progetti speciali come, ad esempio, il Concerto per i 40 anni dalla istituzione.

Infine non è trascurabile la possibilità, a determinate condizioni, di replicare produzioni già previste o soddisfare proposte provenienti da enti **committenti**, pubblici o privati.

7. Risultati attesi

Il progetto prevede per l'A. A. 2017/18 una prima sperimentazione, annuale e per la sola sede di Darfo B. T. Entro ottobre 2018, e comunque prima della fine dell'A. A., sarà redatta una relazione a cura del docente responsabile del progetto, sentito il Consiglio dell'Orchestra, i docenti aderenti al progetto e gli studenti borsisti, possibilmente anche a seguito di consultazione con la restituzione di un questionario. Saranno evidenziati gli elementi che hanno caratterizzato positivamente la realizzazione del progetto, le ricadute soprattutto sulla didattica, il coinvolgimento del territorio (collaborazioni con altre istituzioni, affluenza di pubblico ai concerti, ecc.), la qualità ed efficienza dell'organizzazione, la coerenza con i costi previsti e il relativo consuntivo, ecc.

D'altro canto sarà necessario, anche nel corso di realizzazione, individuare le **criticità del progetto** e le soluzioni per eliminarle o diminuirne la portata. Questo presuppone una periodica consultazione con il Consiglio e con i singoli aderenti al progetto, siano essi docenti o studenti borsisti.

Gli elementi sopra menzionati costituiranno una base di valutazione da parte degli organi di gestione del Conservatorio, in particolare il Consiglio Accademico e il Consiglio di Amministrazione, per una eventuale prosecuzione del progetto negli anni successivi. Gli stessi organi valuteranno una possibile estensione alla sede di Brescia con un'organizzazione unitaria e la realizzazione di attività didattiche e artistiche integrate, anche prevedendo le giuste modifiche e/o un possibile ampliamento degli investimenti, sia in termini didattici-organizzativi che finanziari.

Conservatorio di musica PROGETTO Luca Marenzio ORCHESTRA 2018