

SEDE DI BRESCIA

CONSERVATORIO DI MUSICA

“LUCA MARENZIO” BRESCIA

Corsi di Diploma Accademico di II Livello (BIENNI) – PROGRAMMI DI STUDIO E D’ESAME

IMPROVVISAZIONE VOCALE E STRUMENTALE PER MUSICOTERAPIA I-II
Biennale. Prima e seconda annualità del Biennio di Didattica della Musica – Operatore di musicoterapia nei disturbi evolutivi delle abilità scolastiche

Prof. Gabriele Rubino gabriele.rubino@conservatorio.brescia.it

TIpologia formativa	Tipologia insegnamento	Frequenza minima	Ore/anno	CFA/anno	Valutazione
Caratterizzante	Collettiva pratica o teorica	75%	18	3	Idoneità

Improvvisazione vocale e strumentale per musicoterapia I

Obiettivi

* Osservare il proprio comportamento musicale spontaneo e riconoscere le proprie modalità privilegiate di interazione
* Ampliare il proprio repertorio strumentale e vocale spontaneo
* Esercitare l’osservazione del comportamento musicale altrui
* Conoscere le tipologie di improvvisazione utilizzate dai principali approcci musicoterapeutici, distinte in base alla tipologia di struttura musicale proposta

Programma di studio

Coerentemente con un approccio euristico affine alla materia in oggetto, il corso prevede attività pratiche seguite da momenti di analisi guidata collettiva (*debriefing*) per poi introdurre gli aspetti teorici implicati in quelle attività.

1) Il Sé

* Improvvisazione di gruppo (non idiomatica e non procedurale - tabula rasa)
* Analisi del vissuto personale nell’improvvisazione
* Esposizione di sé: presentazione musicale estemporanea con la voce e con lo strumento
* Tipologie di improvvisazione

2) Io nel gruppo

* Role-play di improvvisazione (gioco di ruoli)
* Un parallelismo con la pragmatica della comunicazione umana (Watzlawick et al.)
* Osservazione del comportamento musicale

3) Condurre

* Esercizi di conduction (Sound-painting di W. Thompson)
* Sperimentare la leadership: guidare ed essere guidati

4) Utilizzare un idioma

* La forma del *blues*
* Improvvisazione in stile jazzistico
* Dialoghi, esposizione personale, emotività

5) Improvvisazione strutturata

* L’utilizzo di brani del repertorio sinfonico per un ensemble inclusivo (metodo Esagramma): processo di improvvisazione strutturata e rielaborazione condivisa estemporanea

struttura musicale e pensiero relazionale

Bibliografia

Bruscia K.E., Metodi di improvvisazione in musicoterapia. Roma: Ismez, 2001. pp 17-31.

Watzlawick P, Beavin J.H., Jackson D.D., Pragmatica della comunicazione umana. Studio dei modelli interattivi delle patologie e dei paradossi. Roma: Astrolabio, 1971. pp. 40-61.

Sbattella L., Ti penso dunque suono. Costrutti cognitivi e relazionali del comportamento musicale. pp 241-272.

Verifica dell’idoneità

Discussione dell’esperienza personale, mettendo in luce la propria rielaborazione personale delle tematiche proposte.

Improvvisazione vocale e strumentale per musicoterapia II

Prerequisiti

Improvvisazione vocale e strumentale per musicoterapia (1° anno)

Obiettivi

* + Apprendere ed utilizzare strategie di improvvisazione musicale per gestire un intervento che punti a:
    - promuovere l’espressione emotiva individuale e collettiva, modulandola nel tempo;
    - promuovere la capacità di ascolto e di porsi in dialogo nel gruppo;
    - favorire flessibilità nei ruoli relazionali;
    - esercitare la cooperazione e la leadership.
  + Apprendere strategie di supporto, affiancamento e *modeling* rivolte alla persona anche con difficoltà sul fronte cognitivo, emotivo, fisico.
  + Saper porre attenzione al gruppo come unità e al contempo percepire e valorizzare le caratteristiche dei singoli partecipanti.

Programma di studio

Il percorso del secondo anno reinveste e approfondisce le competenze apprese nel primo corso per apprendere come adottare strategie di improvvisazione in un lavoro musicale a fini espressivi, riabilitativi e psico educativi con bambini con DSA e BES, particolarmente in un contesto di gruppo inclusivo (classe, laboratori extra-scolastici, ecc.).

Ogni allievo sarà guidato nella produzione di esperienze e materiali operativi (canovacci musicali, esercizi, arrangiamenti, ecc.) che saranno proposti come esercizio al gruppo di lavoro.

1) L’esposizione personale di sé nel gruppo

* role play di improvvisazione collettiva
* analisi del vissuto personale e delle modalità di interazione nell’improvvisazione
* strategie di conduzione e affiancamento per il rinforzo e per la modulazione dell’esposizione personale

2) Un gruppo in ascolto

* role-play di improvvisazione (gioco di ruoli). Individuazione e omologazione in musica.
* dinamiche di gruppo: Kurt Lewin, Teorie dell’Identità Sociale
* osservazione del comportamento musicale di gruppo
* strategie per favorire l’ascolto e il team building

3) Condurre e far condurre

* Esercizi di conduction
* Esperienze di conduction con bambini con DSA e BES
* Strategie di apprendimento cooperativo in musica
* Approcci di leadership musicale

4) Utilizzare un idioma con tutti

* improvvisazione in stile jazzistico in classe
* potenzialità e vincoli della forma “a variazioni” con DSA e BES, strategie inclusive.

5) Usare l’improvvisazione strutturata

* elaborare un canovaccio di un brano sinfonico per un ensemble inclusivo
* conduzione di una sessione di improvvisazione strutturata
* polifonia e dinamiche relazionali nel gruppo
* elaborazione del comportamento musicale in una forma musicale sintatticamente complessa

Bibliografia

Bruscia K.E., Metodi di improvvisazione in musicoterapia. Roma: Ismez, 2001. pp 89-109.

Sbattella L., (2013), Ti penso dunque suono. Costrutti cognitivi e relazionali del comportamento musicale. Vita e Pensiero. pp. 163-198; 221-237.

Speltini G., Stare in gruppo. Bologna: Il Mulino. 2022. Cap. II, V.

Cortese G, (2009). Gruppi che funzionano. Boves: Araba Fenice, 2009. Cap. I, II, III.

Attardi F., Pasero G., (2004). Leadership trasparente. Direzione d’orchestra e management d’azienda. Milano: Franco Angeli, 2004. pp. 59-73.

Ianes, D. La speciale normalità. Strategie di integrazione e inclusione per le disabilità e i Bisogni Educativi Speciali. Trento: Erickson, 2006. Cap. IV.

Note e osservazioni

Saranno fornite dispense riassuntive degli argomenti trattati e la stampa delle diapositive.

Qualora non fosse possibile attivare una didattica pratica in presenza, oltre al fornire i contenuti e gli strumenti operativi esposti, verrà proposta l’analisi di video di sessioni di musicoterapia.

Il corso potrà essere l’occasione per condividere, commentare e rielaborare alcune pratiche che gli allievi sperimenteranno nel corso dell’attività di tirocinio prevista per la seconda annualità del Biennio.

Verifica dell’idoneità

Valutazione degli elaborati e delle competenze apprese durante il corso.