Fondamenti della comunicazione musicale (con laboratorio)

Prof. Rosa Cafiero; Prof. Alberto Jona

OBIETTIVO DEL CORSO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

Conoscenza dei fondamenti di grammatica della musica (teoria musicale, forme musicali) e classificazione degli strumenti musicali; introduzione all’ascolto musicale; elementi di storia della musica; fondamenti della comunicazione e della narrazione in musica; fondamenti di pedagogia musicale e di didattica della musica. Al termine del corso lo studente sarà in grado di proporre una lettura critica della produzione musicale inquadrandola in un più ampio quadro culturale, di riconoscere, comprendere e interpretare le fonti sonore, di conoscere differenti repertori musicali; sarà altresì in grado di sviluppare competenze di progettazione di percorsi educativo-didattici musicali e di padroneggiare i principali elementi della didattica della musica.

PROGRAMMA DEL CORSO

Modulo A (primo semestre): *Prof.ssa Rosa Cafiero*

a. L’orecchio intelligente: introduzione all’ascolto musicale.

b. Elementi di grammatica della musica (teoria musicale, forme musicali) e classificazione degli strumenti musicali.

c. Elementi di storia della musica: ascoltare la musica, comprendere la musica.

d. Aspetti del sapere musicale: la musica e il bambino, doti musicali e innatismo, didattica della musica nel primo Novecento.

Modulo B (secondo semestre): *Prof. Alberto Jona*

a. L’orecchio intelligente: ascolti musicali e analisi.

b. Dalla grammatica della musica alle forme musicali: comunicazione e narrazione in musica.

c. Elementi di storia della musica: organizzazione del pensiero musicale in funzione della comunicazione in musica.

d. Aspetti del sapere musicale: tendenze recenti nella didattica dell’educazione musicale, educazione musicale e mass media, multiculturalismo nell’educazione musicale.

Il corso è integrato da attività didattico-laboratoriali affidate a conduttori esperti e caratterizzate da specifiche tematiche e metodologie concertate con i docenti. Ciascuna edizione di laboratorio sarà finalizzata alla produzione di un progetto/artefatto la cui valutazione è demandata al conduttore sulla base di parametri condivisi con i docenti e basati su criteri di completezza, coerenza, originalità, spendibilità didattica.

BIBLIOGRAFIA[[1]](#footnote-1)

Modulo A+B

a) L'orecchio intelligente

M. Baroni, *L'orecchio intelligente. Guida all’ascolto di musiche non familiari,* LIM, Lucca, 2004 (ISBN88-7096-393-4 con 2 CD allegati), pp. 3-93 (Parte prima). [*Acquista da VP*](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/baroni-mario/lorecchio-intelligente-9788870963939-175829.html)

b) Elementi di grammatica della musica e classificazione degli strumenti musicali.

Dispense e schede (con esempi audio) disponibili in *Blackboard* (cartelle Teoria musicale, Glossario e Strumenti musicali) da integrare con O. Károlyi, *La grammatica della musica. La teoria, le forme e gli strumenti musicali*, Einaudi, Torino, 2000 [*Acquista da VP*](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/otto-karolyi/la-grammatica-della-musica-9788806154448-233167.html)).

c) Elementi di storia della musica*.*

Dispense e schede (con esempi audio/video) disponibili in *Blackboard* (cartella Materiali corso/L’orecchio intelligente/schede d’ascolto).

Sei schede di ascolto a scelta da M. Baroni, *L’orecchio intelligente*, LIM, Lucca, 2004; si consiglia di studiare inoltre le pagine introduttive delle sezioni alle quali le singole schede fanno riferimento (M. Baroni, *L’orecchio intelligente*, LIM, Lucca, 2004, *Parte seconda*, pp. 97-228; es.: *sezione* I. *Il medioevo* per le schede I/1-I/4, *sezione* II. *Il rinascimento* per le schede I/5-I/7; *sezione* III*. L’epoca barocca* per le schede I/8-I/11 ecc.). Gli studenti frequentanti possono sostituire tre ascolti con altrettanti brani illustrati dai docenti a lezione.

d) Aspetti del sapere musicale.

Enciclopedia della musica, diretta da Jean-Jacques Nattiez con la collaborazione di M. Bent-R. Dalmonte-M. Baroni, II. *Il sapere musicale*, Einaudi, Torino, 2002:

– M. Imberty, *La musica e il bambino,* pp. 477-495.

– J.A. Sloboda, *Doti musicali e innatismo,* pp. 509-529.

– C. Dauphin, *Didattica della musica nel Novecento,* pp. 785-803.

– R. Deriu, *Tendenze recenti nella didattica dell’educazione musicale,* pp. 804-821.

– F. Ferrari, *Educazione musicale e mass media,* pp. 846-862.

– S. Facci, *Multiculturalismo nell’educazione musicale,* pp. 863-879.

DIDATTICA DEL CORSO

Lezioni frontali in aula; ascolto e analisi di brani musicali; *Blackboard* (scrivere ai docenti per attivare l’iscrizione segnalando il proprio numero di matricola).

METODO E CRITERI DI VALUTAZIONE

Esame orale. In sede di esame verranno accertate la chiarezza espositiva, la padronanza delle informazioni, la conoscenza delle linee generali della materia, la correttezza metodologica e l'eventuale capacità di rielaborazione autonoma dei contenuti del corso; questi elementi determineranno il voto finale (70%) insieme alle abilità comunicativa e argomentativa durante l'esame stesso (30%). La votazione riportata per il laboratorio è parte integrante della valutazione.

AVVERTENZE E PREREQUISITI

Il corso ha carattere introduttivo e non necessita di prerequisiti relativi ai contenuti.

Nel caso in cui la situazione sanitaria relativa alla pandemia di Covid-19 non dovesse consentire la didattica in presenza, sarà garantita l’erogazione a distanza dell’insegnamento con modalità che verranno comunicate in tempo utile agli studenti.

Orario e luogo di ricevimento

Il Prof. Rosa Cafiero riceve gli studenti presso l’Istituto di Storia dell’arte medioevale e moderna (Largo Gemelli, Edificio Franciscanum, piano terra, studio n. 5). Per informazioni consultare la sezione ricevimento della pagina virtuale della docente sul sito istituzionale UCSC (*http://docenti.unicatt.it/ita/rosa_cafiero*).

Il Prof. Alberto Jona riceve gli studenti secondo quanto indicato nella sezione ricevimento della pagina virtuale del docente sul sito istituzionale UCSC (*http://docenti.unicatt.it/ita/alberto_jona*).

1. I testi indicati nella bibliografia sono acquistabili presso le librerie di Ateneo; è possibile acquistarli anche presso altri rivenditori. [↑](#footnote-ref-1)