UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

COURSE SYLLABUS

Music As a Lifelong Learning Opportunity

2627-1-F5702R009

Titolo

L'arte di ascoltare. La musica come formazione permanente.

Argomenti e articolazione del corso

Che la musica ci emozioni è un'ovvietà. Molto meno ovvio è comprendere e motivare *come* questo accade. Il linguaggio musicale è così specifico che l'analisi espressiva di un brano ci costringe a comprendere *tutti* gli aspetti salienti del brano, sviluppandone una consapevolezza profonda, nota per nota. Il corso prenderà come riferimento uno o più brani per pianoforte in cui la dimensione espressiva raggiunge un vertice di ricchezza, sofisticazione e intensità.

Obiettivi

Come da regolamento e da matrice di tuning del cds il corso persegue i seguenti obiettivi formativi.

CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Acquisire conoscenze dei linguaggi espressivi, performativi, di partecipazione, per la realizzazione di attività formative con la musica e i suoni.

CAPACITA' DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE

1. Saper applicare i linguaggi artistici in contesti organizzativi.
2. Saper applicare i linguaggi musicali in ambienti educativi informali e non formali.

AUTONOMIA DI GIUDIZIO

1. Elaborare riflessioni e progettualità originali in risposta ai bisogni dei contesti lavorativi.
2. Promuovere ricerche innovative fondate sulla sinergia tra competenze formative e artistiche.
3. Sostenere un pensiero critico e divergente; analizzare i diversi contesti professionali e individuarne i bisogni.
4. Progettare, realizzare e valutare azioni formative avvalendosi dei linguaggi artistici, anche in considerazione delle problematiche di sostenibilità e di etica sociale emergenti nei contesti di intervento

ABILITA' COMUNICATIVE

1. Lavorare in équipe multidisciplinari nella complessità dei contesti professionali e di comunicare con efficacia sia a partner dell'ambito formativo, organizzativo e artistico-culturale, sia a un pubblico più esteso
2. Utilizzare i linguaggi artistico-espressivi come strumenti di formazione per promuovere il pensiero critico e divergente e come mezzi di comunicazione innovativi

CAPACITA' DI APPRENDIMENTO

1. Utilizzare metodi personali di promozione autonoma e strumenti a supporto della propria crescita professionale.
2. Sviluppare capacità riflessive e metacognitive per monitorare l’adeguatezza delle proprie conoscenze e competenze e individuare eventuali aree che necessitano approfondimenti.

Metodologie utilizzate

Il corso si svolge in lingua italiana, in presenza, è interamente in modalità interattiva, e si sviluppa come un grande laboratorio coordinato dal docente. La crescita della conoscenza avviene attraverso la rielaborazione sistematica delle impressioni di ascolto che seguono alle esecuzioni dal vivo al pianoforte da parte del docente.

Si richiede agli studenti la disponibilità a reagire attivamente alle sollecitazioni musicali e intellettuali, e a condividere, attraverso brainstorming a piccoli gruppi, le idee che progressivamente maturano.

Materiali didattici (online, offline)

Il docente mette a disposizione materiali aggiuntivi e alternativi per supportare gli studenti non tradizionali nello studio e nella preparazione dell'esame:

Ascolti dal vivo in aula

- Registrazioni delle lezioni

- Appunti verificati

- Ascolti integrativi

- Eventuale bibliografia integrativa messa a punto durante il corso

- Lezioni-concerto del docente e altri suoi materiali didattici on line

- Videocorsi e programmi alternativi per i non frequentanti.

Programma e bibliografia

Gli studenti devono scegliere un programma tra i seguenti.
PROGRAMMA 1:
Conoscenza analitica e integrale degli argomenti sviluppati durante il corso, da acquisire o in presenza (opzione vivamente consigliata) o attraverso lo studio delle videoregistrazioni e degli appunti verificati del corso disponibili sulla pagina elearning.
QUESTO PROGRAMMA E' UGUALE PER TUTTI I CORSI DI LAUREA, NON ESSENDO FRAZIONABILE.

**PROGRAMMA 2 **
** Videocorso on line "I giochi della musica", caricato sul Drive accessibile col seguente link:
I GIOCHI DELLA MUSICA:
https://drive.google.com/drive/folders/14UqbG_RWjXYaphL9SN2oCxlaHMsF3w8c?usp=sharing
QUESTO PROGRAMMA E' UGUALE PER TUTTI I CORSI DI LAUREA, NON ESSENDO FRAZIONABILE.

PROGRAMMA 3
**** Videocorso on line "Le figure della musica", caricato sul Drive accessibile col seguente link:
LE FIGURE DELLA MUSICA:
https://drive.google.com/drive/folders/1L0bpchNI64MmoKMQdLi5JHUtJLq3BTCh?usp=sharing

****** **Prima di sceglierlo, si consiglia la visione delle prime lezioni dell'altro videocorso, "I giochi della Musica", per evitare una scelta automatica delle "Figure della musica", e capire invece quale dei due videocorsi è più vicino ai propri interessi.**
QUESTO PROGRAMMA E' UGUALE PER TUTTI I CORSI DI LAUREA, NON ESSENDO FRAZIONABILE.

***PER CHI SCEGLIE IL PROGRAMMA 2 O IL PROGRAMMA 3:

Oltre a STUDIARE UNO dei due videocorsi, gli studenti dovranno visionare I video laboratoriali caricati sul Drive accessibile dal seguente link:
VIDEO LABORATORIALI E FILE DI ISTRUZIONI RELATIVE:
https://drive.google.com/drive/folders/19tfHIFsa3fi8mjWGSlK7Ay3zdbAS2jPx?usp=sharing
. **Ogni studente dovrà scegliere UNA unità didattica fra le tre proposte (dunque: Ascoltare, oppure Cantare, oppure Suonare) e preparare per l'esame 6 video a scelta appartenenti a questa stessa unità.** ATTENZIONE: Per individuare i video di ogni unità didattica, leggere il file "SCHEMA DEI VIDEO SEMINARIALI", accessibile con lo stesso link.

**PROGRAMMA 4 (A, B, C)

PROGRAMMA 4A) PER GLI STUDENTI DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA e PER GLI STUDENTI DI LINGUAGGI ARTISTICI PER LA FORMAZIONE

1. M. Baroni, L’orecchio intelligente, Lucca, LIM 2004.

2. P. Somigli, Didattica della musica. Un’introduzione, Roma, Aracne 2013.

3. É. Jaques-Dalcroze, Il ritmo, la musica e l’educazione, Torino, EDT 2008, SENZA LE DUE SEZIONI SEGUENTI: VI. La Ritmica e la composizione musicale; IX. Il Ritmo e il gesto nel dramma musicale e il ruolo della critica.

PROGRAMMA 4B) PER GLI STUDENTI DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE :

1. M. Baroni, L’orecchio intelligente, Lucca, LIM 2004.

É. Jaques-Dalcroze, Il ritmo, la musica e l’educazione, Torino, EDT 2008, SENZA LE DUE SEZIONI SEGUENTI: VI. La Ritmica e la composizione musicale; IX. Il Ritmo e il gesto nel dramma musicale e il ruolo della critica.

**PROGRAMMA 4C) PER GLI STUDENTI ERASMUS

- É. Jaques-Dalcroze, Il ritmo, la musica e l’educazione, Torino, EDT 2008.

***----------

**** BIENNALIZZAZIONI DELL'ESAME
Gli studenti che intendono biennalizzare l'esame devono concordare con il docente una nuova bibliografia aggiornata per sostenere la prova.****

Modalità d'esame

Colloquio orale unico in lingua Italiana, senza prove intermedie.
La scelta del colloquio orale come modalità di esame risulta coerente con gli obiettivi dell'insegnamento, in quanto consente grazie a una situazione comunicativa dialogica di interagire con lo studente per valutarne le capacità di comprensione critica dei temi del corso, di analisi didattica/disciplinare e di connessione tra teoria e pratica.

PROGRAMMI 1, 2, 3:
L'esame è orale e consiste in un approfondito colloquio supportato dall'ascolto dei brani esaminati durante il corso.

Per la preparazione dell'esame è richiesta:
- conoscenza analitica e integrale degli argomenti;
- capacità di rielaborazione personale degli stessi;
- capacità di collegamento tra percezione del brano e orizzonte interdisciplinare;
- appropriatezza lessicale;
- qualsiasi ulteriore apporto, collegamento o riflessione personale verrà valutato positivamente, purché lo studente mostri il tentativo di articolarlo e argomentarlo, indipendentemente dal fatto che il docente lo condivida.

PROGRAMMA 4:
L'esame è orale, e consiste in un approfondito colloquio (con il supporto di ascolti) sui brani commentati nel testo di Baroni, sulla parte teorica dello stesso testo, e su tutti i testi indicati in bibliografia.
Per la preparazione dell'esame è richiesta:
Comprensione effettiva dei testi
- Conoscenza dei brani in programma
- Capacità di impostare un discorso, sulla base della comprensione dei testi e della conoscenza dei brani, che metta in relazione tra loro le conoscenze acquisite, EVITANDO QUALSIASI APPROCCIO MNEMONICO alla materia.

PER TUTTI I PROGRAMMI: CRITERI DI VALUTAZIONE
Al fine di attuare una valutazione trasparente, sono qui riportati i criteri adottati e condivisi con gli studenti per la valutazione della prova d'esame.
VOTAZIONE 18-22
CONOSCENZA E COMPRENSIONE: La trama concettuale è sufficientemente articolata.

CAPACITA' DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: non sistematica
CAPACITA' ARGOMENTATIVE: Basilare, con alcune imprecisioni o lacune.
CAPACITA' DI APPRENDIMENTO, E AUTOVALUTAZIONE: limitata all'essenziale.
VOTAZIONE 23-27
CONOSCENZA E COMPRENSIONE: approfondita.
CAPACITA' DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: buona capacità di supportare le scelte con argomentazioni.
CAPACITA' ARGOMENTATIVE: Chiare, efficaci e sicure.
CAPACITA' DI APPRENDIMENTO, E AUTOVALUTAZIONE: buona capacità di riflessione critica.
VOTAZIONE 28 - 30 LODE
CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Strutturata, approfondita, esaustiva.
CAPACITA' DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Rigorosa, solida, articolata.
CAPACITA' ARGOMENTATIVE: impianto logico rigoroso e un elevato livello di coerenza testuale.
CAPACITA' DI APPRENDIMENTO E AUTOVALUTAZIONE: Avanzata, approfondita, e rigorosamente argomentata.

**

Orario di ricevimento

Il docente riceve su appuntamento, da richiedere a emanuele.ferrari@unimib.it

Per qualsiasi dubbio o difficoltà nella preparazione, gli studenti sono invitati a richiedere un ricevimento, anche più volte e senza alcun timore, presentandosi con i testi, i brani musicali e l'elenco dei punti che trovano difficili: il docente volentieri li aiuterà a comprenderli meglio.

Durata dei programmi

I programmi valgono due anni accademici.

Cultori della materia e Tutor

Dott. Carmelo Farinella: carmelo.farinella@unimib.it

Dott. Lorenzo De Donato: lorenzo.dedonato@unimib.it

Dott. Samuele Ferrarese: samuele.ferrarese@unimib.it

Sustainable Development Goals

SCONFIGGERE LA POVERTÀ | SALUTE E BENESSERE | ISTRUZIONE DI QUALITÁ | RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE