

MUSIC MAKES PEOPLE SEMINARI 2011/2012 RICONOSCIUTI DAL M.I.U.R.

Il Centro Studi Musica & Arte è specializzato nella formazione musicale dell'infanzia, nell'insegnamento dello strumento musicale in età precoce, nella pratica musicale con soggetti socialmente deboli, nella formazione musicale psicopedagogica di musicisti, insegnanti e operatori socio-culturali.

Il Centro è accreditato dal Ministero alla Pubblica Istruzione come Ente formativo del personale scolastico e per tutti gli insegnanti della Scuola Primaria e Secondaria con D.M.177/2000 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione; è accreditato dalla Regione Toscana come Agenzia formativa nell'ambito della Formazione e Aggiornamento professionale, è inoltre certificato per il Sistema Qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008. Il programma 2011-2012 dei Seminari di aggiornamento per i docenti di musica delle Scuole di Musica, delle Scuole primarie e secondarie ad indirizzo musicale, per gli studenti e gli operatori socio-culturali prevede come ogni anno l'intervento di alcuni degli esperti più importanti nel campo pedagogico-musicale. Esso si articola in tre tematiche principali:

- **Musica e Società**, in cui vengono trattati argomenti legati ad aspetti particolari della Musica in relazione a problematiche di ordine sociale;

- **Strategie per il rinnovamento della didattica strumentale**, in cui vengono trattati argomenti specifici legati all'insegnamento strumentale soffermandosi sulle metodologie applicate a singoli strumenti in un'ottica di miglioramento e aggiornamento dell'approccio offerto durante la lezione. In particolare ci si soffermerà sulla didattica pianistica, chitarristica e violinistica affrontando aspetti legati al coinvolgimento del gruppo e dell'integrazione della musica d'insieme con l'insegnamento individualizzato.

- **Musica e Infanzia**, in cui ci si sofferma sui risultati delle più recenti ricerche scientifiche che svelano il nascere e la maturazione delle capacità musicali, a partire dalla prima infanzia e sull'impiego delle tecnologie informatiche che riescono sempre più a coinvolgere bambini e ragazzi.

MUSICA E SOCIETÀ

Come organizzare una scuola di musica, di danza o di recitazione

Docente: Giovanni Scoz

Domenica 27 novembre 2011 ore 9,30-13,30 e 14,30-19,00

Il corso si rivolge a operatori del settore, musicisti, insegnanti, amministratori pubblici e a tutti coloro che lavorano in campo artistico e culturale interessati alla creazione e/o gestione di una scuola di musica/danza/teatro.

Il corso si propone di analizzare le caratteristiche funzionali e organizzative delle diverse forme giuridiche (Associazione, cooperativa, onlus etc.) sia sotto il profilo teorico, facendo ricorso alla normativa di riferimento, sia sotto l'aspetto gestionale, con l'analisi della redazione statuto, del rendiconto annuale e del rendiconto finanziario e la pre-

sentazione di alcuni casi pratici. In particolare sarà approfondita la forma giuridica identificata dal codice civile come "Associazione", poiché è la più diffusa tra le realtà operanti nel settore didattico e artistico.

Nello specifico saranno trattati i seguenti argomenti:

- le fonti normative delle associazioni e delle altre principali forme giuridiche;
- adempimenti per la costituzione;
- le associazioni non riconosciute;
- differenza tra attività commerciale e non commerciale;
- la responsabilità degli amministratori;
- gli organi sociali; i libri sociali; lo statuto;
- il rendiconto annuale; il rendiconto finanziario;
- agevolazioni fiscali per le Associazioni;
- la partecipazione a bandi di richiesta di contributi (per la scuola o per singoli eventi o progetti artistici);
- il buon calcolo del budget;
- contrattualistica del corpo docente;
- adempimenti per organizzare concerti e spettacoli all'interno della scuola (adempimenti gestionali, fiscali, previdenziali e contrattuali).

Per l'ultimo punto, dato che meriterebbe un corso a parte per la sua densità, si consiglia la lettura del testo "Organizziamo un evento artistico in dieci mosse", scritto da Giovanni Scoz (FrancoAngeli, 2009). Il volume contiene anche un utile approfondimento sul Diritto d'Autore curato dall'Avvocato G. D'Ammassa.

Il docente predispone in occasione del corso una dispensa opportunamente aggiornata, contenente diversi fac simili e modelli al fine di fornire un utile strumento di studio e di consultazione per non disperdere le informazioni acquisite.

Quota di partecipazione € 100, iscrizioni entro il 20 novembre 2011. Min 10 iscritti Max 25.

Giovanni Scoz. Dottore commercialista, revisore dei conti e giornalista pubblicista è professore a contratto di Diritto e Legislazione dello Spettacolo presso l'Accademia del Teatro alla Scala di Milano. Titolare a Milano di uno studio professionale (www.scoz.it) totalmente dedicato al settore della cultura, dello spettacolo e del comparto "non profit", da diversi anni presta consulenza a prestigiose orchestre, scuole di musica, accademie di perfezionamento, associazioni, fondazioni. È relatore presso SDA Bocconi (Master in Management per lo spettacolo), Accademia Teatro alla Scala di Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano (Master MEC Progettazione di eventi culturali), Formazione Ater Bologna, Dams Università di Bologna. È autore di tre manuali pubblicati da Franco Angeli: "Lavorare nella cultura e nello spettacolo" (2008), "Organizziamo un evento artistico in dieci mosse" (2009), "Il lavoro dell'artista straniero in Italia" (2011). Collabora regolarmente con Il Sole24ore, Ipsoa e Suonare News, ha pubblicato oltre 140 articoli.

Musicoterapia e disturbi pervasivi dello sviluppo (autismo)

Docente: Ferdinando Suvini

Domenica 4 marzo 2012 ore 10,00-13,30 e 14,30-19,00

Verranno sollecitate e illustrate considerazioni e riflessioni in merito ad una visione aggiornata e accreditata relativa ai Disturbi Pervasivi dello Sviluppo con particolare riferimento all'autismo infantile e saranno trattate le Linee Guida della Società Italiana NPI, riviste in chiave musicoterapica, indicando riflessioni e considerazioni utili ad un professionista della Musicoterapia. Saranno presentati materiali per l'analisi, la verifica e la valutazione della seduta in questo ambito nonché video clinici sia del lavoro svolto dal conduttore che da altri MT e saranno svolte attività pratiche di laboratorio per acquisire competenze specifiche.

Quota di partecipazione € 80. iscrizioni entro il 25 febbraio 2012. Min 5 iscritti Max 15.

Ferdinando Suvini, nato a Milano, è musicista e musicoterapeuta. Ha collaborato con Enti musicali (Teatro alla Scala, RAI) e ha svolto un'intensa attività di Musica da Camera (Italia, Francia, Spagna, Svizzera, Germania). È stato Docente presso i Conservatori di Musica di Milano, Sassari e Cagliari. Ha conseguito il Diploma in Musicoterapia presso il Corso della Bristol University (G.B.). È Docente nei Corsi di Musicoterapia (Conservatorio Como, L' Aquila e Università Firenze). È Coordinatore e Docente del Corso di Musicoterapia promosso dal Centro Studi Musica e Arte di Firenze. È Presidente dell'Associazione Italiana dei Professionisti della Musicoterapia (A.I.M.) e Vicepresidente della E.M.T.C. (European Music Therapy Confederation). Membro della Commissione Scientifica nei Congressi Internazionali e Relatore in Congressi Nazionali e Internazionali (Italia, Spagna, Olanda, Finlandia, Gran Bretagna, Tunisia, Argentina, USA, etc). Ha pubblicato testi e articoli sulla musicoterapia. Dal 2004 svolge attività di musicoterapia presso il Centro Agrabah di Pistoia dedicato ai DPS.

La Musicoterapia Dinamica e le sue applicazioni cliniche: l'improvvisazione con lo strumentario classico e moderno nell'infanzia e nell'adolescenza.

Docente: Adriano Primadei

Domenica 15 aprile 2012 ore 10,00-13,30 e 14,30-19,00

Questo seminario ha lo scopo di introdurre la pratica della musicoterapia dinamica con i bambini e gli adolescenti, affrontando i diversi aspetti patologici legati alla disabilità e al disagio psichico utilizzando l'arte dell'improvvisazione clinica. Verranno illustrate diverse tecniche di improvvisazione, ognuna delle quali utile al trattamento di particolari quadri clinici, usando lo strumentario classico (pianoforte, chitarra acustica, violoncello e percussioni) e lo strumentario moderno (chitarra, basso, batteria, software) con lo scopo di mettere in evidenza la flessibilità dell'intervento musicale e la possibilità di adattarlo alle molteplici esigenze culturali che determinano sempre di più il carattere stilistico del setting musicoterapeutico. Per ognuna delle tecniche illustrate verranno proposti esempi audio e video, inquadrando le diverse patologie nell'ambito della cornice teorica di riferimento. Quota di partecipazione € 80. iscrizioni entro il 10 aprile 2012. Min 5 iscritti Max 15.

Adriano Primadei. Musicoterapeuta, Direttore del Corso di Formazione in Musicoterapia del Centro Studi Musica e Arte. È membro dell'AIM, in qualità di Musicoterapeuta, Formatore e Supervisore. Ha co-fondato Shir, Associazione Professionale Toscana di Musicoterapia Dinamica. Ha studiato musica a Firenze, fonologia con Albert Mayr, informatica musicale con Pietro Grossi, composizione con Romano Pezzati e Gaetano Giani Luporini, analisi del teatro musicale con Sylvano Bussotti; musicoterapia in Olanda, Italia e Belgio. Ha collaborato con Steve Piccolo, Raf, l'Ottavo Padiglione, i Litfiba, Paolo Belli, Nicoletta Magalotti, gli NN. Di impostazione psicoanalitica, la sua attività si rivolge in primo luogo ai bambini, agli adolescenti e all'ambito psichiatrico. È stato membro del Comitato Scientifico Internazionale del VI° Congresso Europeo di Musicoterapia di Jyväskylä (2004, Finlandia), del Congresso Europeo di Musicoterapia di Cadice (Spagna 2010) e, insieme a Simona Nirenstein, è stato keynote presenter al VII° Congresso Europeo di Eindhoven (2007, Olanda) con un lavoro sul Tarantismo.

NUOVE STRATEGIE PER IL RINNOVAMENTO DELLA DIDATTICA STRUMENTALE

La lezione collettiva di pianoforte

Docente: Annibale Rebaudengo

Domenica 6 novembre 2011 - Livello 1° e

domenica 12 febbraio 2012 - Livello 2°
ore 10,00-13,30 e 14,30-19,00

Premessa

Da qualche anno si sta consolidando la lezione di strumento che prevede la presenza attiva di più allievi contemporaneamente, anche di età e di livelli strumentali diversi. La didattica appropriata a questo contesto promuove un insegnamento individuale dello strumento che si appoggia sulla presenza di un piccolo gruppo con cui si sviluppa una positiva dinamica relazionale.

Primo livello - Obiettivi:

Conoscere alcune teorie e modelli psico-pedagogici pertinenti alla lezione collettiva.

Conoscere e sperimentare efficaci strategie didattiche per sviluppare la tecnica strumentale.

Saper utilizzare in maniera creativa i "primi libri" di pianoforte

Conoscere e sperimentare alcuni modelli per l'improvvisazione strumentale individuale e di gruppo.

Conoscere e sperimentare metodologie didattiche per la lettura prima vista.

Saper valorizzare la metacognizione e l'autovalutazione.

Secondo livello - Obiettivi:

Conoscere repertori di significativi Autori moderni e contemporanei

Saper utilizzare la creatività didattica ed esecutiva

Conoscere le consegne per far improvvisare in stili diversi gli allievi di livelli non solo iniziali

Conoscere repertori per i primi livelli strumentali per pianoforte a 4 e 6 mani

Metodologia di lavoro: lezioni laboratoriali

Quota di partecipazione ad un seminario € 90 ad entrambi € 150, iscrizioni entro il 29 ottobre 2011 per il liv.1 e il 5 febbraio 2012 per il liv 2. Min 8 iscritti Max 20.

Annibale Rebaudengo è stato docente di Pianoforte presso il Conservatorio "G. Verdi" di Milano dove ha insegnato anche Metodologia della didattica strumentale. È da quasi un ventennio impegnato in corsi di formazione e aggiornamento degli insegnanti di strumento anche in altre istituzioni pubbliche e private, tra cui l'Università Bicocca di Milano e l'Accademia della Scala. Da alcuni anni i suoi seminari sono dedicati anche all'improvvisazione strumentale. Per i pianisti ha pubblicato *Leggere e improvvisare*, Milano, Carisch, 2008, un testo dedicato alla lettura a prima vista e all'improvvisazione. Ha pubblicato inoltre saggi sui processi dell'apprendimento musicale/strumentale in Orientamenti per la didattica strumentale, Lucca, LIM 2007, Gli adulti e la musica. Luoghi e funzioni della pratica amatoriale, Torino, EDT 2005. Scrive periodicamente su Musica Domani. Affianca all'attività didattica e di ricerca quella concertistica in paesi europei ed extra-europei. Ha suonato con il Trio Casella e in Duo pianistico con M. Cristina Carini Attualmente suona come solista, con il violoncellista Aldo D'Amico e con la cantante di jazz Francesca Oliveri. Ha vinto a Parigi il "Grand Prix du Disque" con un'incisione di Lieder di Schumann insieme al contralto Clara Wirz.

Preparare violinisti con successo

Docente: Mimi Zweig

Sabato 3 e domenica 4 dicembre 2011 ore 9,30-13,00 e 14,00-18,30

"L'esecuzione violinistica coinvolge le abilità fisiche, psicologiche e musicali dell'esecutore e Mimi Zweig le considera tutte nell'insegnamento del violino". Il suo sistema d'insegnamento integra quello di S.Suzuki, P. Rolland, J. Gingold, T. Wronski, J. Starter e J. Horner sintetizzandone i migliori aspetti. Questo seminario consentirà di comprendere e apprendere la metodologia di una violinista esperta in didattica del violino di livello internazionale.

Programma del 1° giorno:

- preparare il violino
- preparare l'allievo
- primi pezzi
- l'arco
- il violino e l'arco insieme
- le prime esecuzioni

Programma del 2° giorno:

- consolidare delle solide basi
- i cambi di posizione
- il vibrato
- i colpi d'arco
- masterclass

Quota di partecipazione: effettivi € 150, uditori € 60, iscrizioni entro il 20 novembre 2011. Max 25 iscritti.

Mimi Zweig è attualmente professore di violino alla Jacobs School of Music e direttore della Indiana University String Academy. Dal 1972 ha sviluppato un corso di studi pre-college per archi in tutti gli USA. Ha tenuto master classes di violino e laboratori pedagogici negli Stati Uniti d'America, in Messico, in Canada, Israele, Giappone, Argentina e in Europa. Ha creato il MimiZweigStringPedagogy.com, un innovativo sito web da utilizzarsi come strumento didattico, accessibile in tutto il mondo. Nella primavera del 2006, l'American Public Television ha consegnato l'Emmy Awards come miglior documentario per Circling Around-The Violin Virtuosi agli studenti della String Academy. I suoi studenti hanno vinto numerosi concorsi e insegnano e si esibiscono in tutto il mondo. La String Academy e Mimi Zweig sono destinatari delle sovvenzioni della Dorothy Richard Starling Foundation per sostenere l'insegnamento a studenti di talento.

Seminario-Laboratorio di metodologia chitarristica

Docente: Mauro Storti

Domenica 22 gennaio 2012 ore 10,00-13,30 e 14,30-19,00

Questo seminario-laboratorio dà ai futuri insegnanti e a quanti già insegnano l'opportunità di acquisire nuovi strumenti conoscitivi per passare dall'applicazione di prassi empiriche o antiche, all'impiego consapevole di una metodologia moderna, scientifica e creativa, che interessi senza discontinuità l'itinerario didattico a partire dalla propedeutica musicale dell'età infantile fino al livello concertistico. Il seminario-laboratorio è rivolto a chitarristi o studenti in possesso almeno della licenza di compimento inferiore di chitarra.

Le lezioni teorico-pratiche verteranno sui seguenti temi principali:

- Cenni di storia della didattica chitarristica.
- Introduzione al nuovo metodo analitico-strutturale.
- Esercizi, studi, repertorio didattico solistico e d'insieme.
- Le basi dell'interpretazione musicale.
- Organizzazione delle lezioni collettive.

- La propedeutica musicale dell'età infantile con la chitarra preparata.

Si consiglia agli iscritti di munirsi del proprio strumento e del testo-guida generale: M.Storti: Scuola della Chitarra, Vol. 1. Quota di partecipazione € 80. iscrizioni entro il 15 gennaio 2012. Min 5 iscritti Max 15.

Mauro Storti ha iniziato gli studi come autodidatta perfezionandosi successivamente con Alirio Diaz e Andrés Segovia. Ha effettuato numerosi concerti in Italia e all'estero sia come solista che in formazioni cameristiche. Ha svolto una lunga attività didattica presso varie istituzioni musicali tra le quali, dal 1972 al 2008, il Conservatorio Statale di Piacenza. Ha tenuto numerosi corsi e seminari per la SIEM e ha partecipato alle giurie di prestigiosi concorsi internazionali quali il Radio France di Parigi il Francisco Tárrega di Benicassim (Spagna). Nel 1978 ha fondato a Milano, sotto l'egida della GMI, l'Ateneo della Chitarra con la rivista "I quaderni dell'Ateneo" e nel 1995 il Centro Didattico "L'Orchestra di Chitarra" con il bollettino "Il maestro di chitarra". Ha realizzato metodologie innovative per lo studio della chitarra, destinate non solo agli studenti di Conservatorio ma anche, in una più ampia visuale di approccio alla musica per mezzo di questo strumento, ai bambini e ai ragazzi della scuola primaria con i metodi originali per chitarra preparata IL GIOCO DELLA MUSICA e TUFFARELLO E FUNAMBOLINA. Tra le numerose pubblicazioni largamente diffuse anche all'estero, spiccano il Trattato di chitarra (1994) e SCUOLA DELLA CHITARRA, progetto didattico completo e ragionato per la formazione tecnica e musicale (2007).

MUSICA E INFANZIA

Formazione musicale e tecnologie informatiche: software educativi per bambini e ragazzi

Docente: Stefania Di Blasio
Domenica 25 marzo 2012 ore 10,00-13,30 e 14,30-19,00

Il corso vuole mettere in evidenza come le metodologie tradizionali legate alla didattica musicale di base possono essere integrate da esperienze che prevedono l'impiego di alcuni software educativi specifici il cui utilizzo è sperimentato da tempo dalla docente nei corsi di Formazione musicale dai 4 anni in poi, sia nelle Scuole di Musica che nelle Scuole Primarie e Secondarie. Saranno realizzate attività pratiche significative per le varie fasce d'età e saranno analizzate varie tipologie di software esaminandone le caratteristiche principali e le potenziali applicazioni. Il seminario affronta anche le conoscenze informatiche indispensabili per i docenti di musica allo scopo di organizzare i materiali musicali e realizzare esperienze più adeguate e articolate. Saranno presentati:

- software di notazione tradizionale
- particolari programmi di notazione grafica
- software di editing audio
- sequencer midi.

Non sono richieste competenze specifiche in ambito informatico. Quota di partecipazione € 80. iscrizioni entro il 15 marzo 2012. Min 5 iscritti Max 15.

Stefania Di Blasio. Laureata in Architettura, diplomata in Pianoforte e in Didattica della Musica presso il Conservatorio di Firenze, ha seguito studi di Informatica musicale. Dalla fine del 2007 è Direttrice del Centro Studi Musica & Arte, nonché docente di Informatica musicale, Pianoforte

e di Formazione musicale. Dal 2003 ha intrapreso studi di direzione d'orchestra con il M° Maurizio Dones e dirige l'Orchestra dei ragazzi del Centro Studi Musica & Arte. Collabora con l'Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Firenze per la formazione musicale degli insegnanti. Ha realizzato in collaborazione con il Centro Tempo Reale Laboratori di Informatica Musicale nella Scuola Elementare. Ha ideato e realizzato insieme a Fiorella Cappelli la Ludoteca Musicale di Firenze e ha collaborato al progetto Crescendo, con la Fondazione Maggio Musicale Fiorentino, presso il Teatro Comunale di Firenze. Ha ideato e realizzato l'E.M.M.S.A., un Centro di documentazione sul software educativo per il Comune e la Provincia di Firenze e collabora con il Polo Scientifico dell'Università degli Studi di Firenze per la realizzazione di Laboratori di Musica e Scienza nell'ambito del progetto Open Lab. Nel 2004 ha fondato la Soc. Cooperativa Mus.Ar.T.E.S. per la realizzazione di attività musicali rivolti al sociale tra cui l'Asilo Musicale Nidoremi e la Casa Editrice Musartes. Insegna Tecnologie Musicali al Liceo musicale Dante di Firenze.

L'apprendimento musicale tra natura e cultura

Docente: Johannella Tafuri
Domenica 6 maggio 2012 ore 9,30-13,00 e 14,30-19,00

Cantare, suonare, ascoltare: da quali processi mentali e affettivi sono governati questi comportamenti musicali? In quale misura sono frutto della dotazione genetica di ciascuno, delle sollecitazioni dell'ambiente, dell'attività personale?

Il Seminario si propone di favorire la comprensione di come la nostra mente riceve ed elabora informazioni diverse e le trasforma in azioni musicali. Verranno presentati, alla luce dei contributi offerti dalla scienza, gli elementi fondamentali relativi alla natura, alle origini, al funzionamento e alla maturazione delle capacità musicali, a partire dalla prima infanzia.

- Forme di intelligenza e intelligenza musicale
- Natura e origine delle capacità musicali e prime esperienze
- Dimensione cognitiva ed emotiva nell'esperienza musicale
- Educazione e autoapprendimento nello sviluppo musicale

I vari aspetti del tema verranno illustrati con esempi audio-video e applicazioni pratiche. Quota di partecipazione € 80. iscrizioni entro il 28 aprile 2012. Min 6 iscritti Max 20.

Johannella Tafuri, violinista, docente di Pedagogia musicale presso il Conservatorio di Bologna, si occupa da molti anni di formazione e aggiornamento degli insegnanti in Italia e all'estero tramite seminari, corsi, conferenze e pubblicazioni. La sua attività di ricerca si svolge principalmente nel campo della creatività e dello sviluppo musicale a partire dalla primissima infanzia. E' docente di Metodologia della ricerca in Italia e all'estero. Autrice di numerosi articoli comparsi su riviste nazionali e internazionali, ha pubblicato diversi volumi tra cui: L'educazione musicale: teorie, metodi, pratiche, E.D.T., Torino 1995, Nascere musicali, E.D.T., Torino 2007 (già tradotto in spagnolo e in inglese), Cantando s'impara, Carocci Faber, Roma 2010.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE AI SEMINARI

Tutti i partecipanti sono invitati a portare con sé il proprio strumento musicale.

Per le iscrizioni:

versare la quota tramite bonifico bancario (IBAN: IT 871 061600 2800000 108689C00) o bollettino postale intestato a Centro Studi Musica & Arte n. 26198507 quale quota di iscrizione e frequenza entro la data di chiusura delle iscrizioni.

Inviare per fax o e-mail la scheda di iscrizione (da scaricare dal sito www.musicarte.it Seminari 2011-2012) specificando:

- nome
- cognome
- età
- titolo di studio
- indirizzo
- e-mail
- recapito telefonico (fisso e cellulare)
- il titolo del seminario prescelto

allegando la ricevuta del versamento della quota di iscrizione-frequenza.

La quota sarà interamente rimborsata solo in caso di annullamento del corso da parte del Centro Studi Musica e Arte.

Centro Studi Musica & Arte
Via Pietrapiana 32 - 50121 Firenze
tel-fax 055-3860572 cell. 335-7294972
e-mail: centromusicarte@musicarte.it
www.musicarte.it

Ente formativo accreditato dalla Regione Toscana per la Formazione per la Formazione e l'Aggiornamento professionale e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per il personale scolastico Certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001

MUSIC MAKES PEOPLE SEMINARI 2011-2012

Riconosciuti dal M.I.U.R.

