

Dipartimento di Didattica

Scuola di Didattica della Musica e dello Strumento

DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO IN
DIDATTICA DELLA MUSICA – Strumento

DCPL 21

LA COMPLESSITÀ DEL CORPO NELLA DIDATTICA DEL GESTO

Relatore

Prof. *Luca Bertazzoni*

Laureanda

Elisabetta Torresi

ANNO ACCADEMICO 2014/2015

INDICE

INTRODUZIONE		p. 3
CAPITOLO I	RIPENSARE IL GESTO A PARTIRE DAL CORPO	6
I.1	Riconoscere la complessità del corpo	6
	<i>La ricerca del piacere senso-motorio</i>	7
	<i>La gestualità come comunicazione</i>	8
	<i>Il corpo come luogo di complessità</i>	9
	<i>La fluidità del gesto nell'approccio olistico</i>	11
	<i>La musicalità del corpo proprio</i>	12
I.2	L'educazione al gesto attraverso il metodo Dalcroze	14
	<i>La musicalità auditiva come musicalità incompleta</i>	15
	<i>L'unità del gesto con la musica</i>	17
	<i>Spaziare nella musica</i>	19
	<i>Apprendimento motorio della fluidità/continuità del gesto</i>	20
	<i>Respiro, pulsazione, gesto</i>	22
I.3	<i>Awareness through movement</i> : la proposta Feldenkrais	24
	<i>L'apprendimento come processo attivo</i>	24
	<i>Postura e movimento</i>	26
	<i>Conoscere se stessi attraverso il movimento</i>	28
	<i>La ricerca del bilanciamento tra corpo e tecnica</i>	29
CAPITOLO II	IL CORPO PROGETTA E REALIZZA	31
II.1	Intelligenze multiple, intelligenze emotive	31
	<i>Integrazione psico-fisica tra tensione e controllo</i>	33
	<i>Goleman e l'intelligenza emotiva</i>	35
	<i>Gardner e le intelligenze multiple</i>	37
	<i>Valorizzando lo specifico individuale</i>	40
II.2	La musica come sapere incarnato	43
	<i>La scoperta dei neuroni specchio</i>	43
	<i>Oltre il corpo-macchina</i>	46
	<i>Il binomio fare-sapere, intenzionalità ed empatia</i>	47
	<i>I limiti delle neuroscienze: non di solo cervello</i>	50

II.3	Corporeità e vita emotiva: la gestione dell'esecuzione	52
	<i>La PNL come gestione delle emozioni</i>	52
	<i>Il talento, questo sconosciuto</i>	54
	<i>Abilità esecutive: tecnica ed espressività</i>	57
	<i>Il gesto tra economia di movimento e gracefulness</i>	59
CAPITOLO III IL GESTO PIANISTICO OLTRE LA TECNICA		61
III.1	I metodi creativi e l'esplorazione	61
	<i>Bojé e la via sperimentale</i>	62
	<i>Kurtàg e i "Giochi"</i>	65
	<i>Gioco simbolico, improvvisazione e consegna</i>	67
	<i>I limiti della razionalità tecnica</i>	71
III.2	Complessità, non complicatezza	73
	<i>Per un approccio non-lineare</i>	74
	<i>Macchine per dita felici</i>	77
	<i>La naturalezza del gesto</i>	81
III.3	Il senso musicale attraverso il corpo	83
	<i>Il tocco, fusione di suono e gesto</i>	83
	<i>Andando oltre la posizione ideale</i>	85
	<i>Un contatto gioioso col suono</i>	88
CONCLUSIONE		93
BIBLIOGRAFIA		95

BIBLIOGRAFIA

C.F.E. Bach, *Saggio di metodo per la tastiera*, Curci, Milano 1973.

M. Baroni (a cura di), *Prima la pratica poi la teoria. Aspetti di apprendimento "informale" in musica*, EDT, Torino 2002.

D. Bartolini, *Il mito della macchina*, "Musica e realtà", 97 (2012), pp. 57-74.

D. Bartolini, *La frammentazione del senso musicale: l'apprendimento strumentale tra linearità e complessità*, in A.M. Freschi (a cura di), *Insegnare uno strumento. Riflessioni e proposte metodologiche su linearità/complessità*, EDT, Torino 2002, pp. 43-63.

D. Bartolini, *La scienza del gesto musicale*, "Musica Domani", 168-169 (2013), pp. 68-69.

D. Bartolini, *Troppo facile dire: fai quel che vuoi*, "Musica Domani", 122 (2002), pp. 47-48.

D. Bartolini, P. Barontini, *La valigia dei suoni. Esplorazioni musicali per piccoli pianisti*, Carish, Milano 2014.

G. Bateson, *Verso un'ecologia della mente*, Adelphi, Milano 1977.

L. Bellentani, *La sensomotricità nella maturazione dello strumentista: orientamenti didattici a confronto*, in A.M. Freschi (a cura di), *Insegnare uno strumento. Riflessioni e proposte metodologiche su linearità/complessità*, EDT, Torino 2002, pp. 87- 117.

- J. Blacking, *Come è musicale l'uomo*, Ricordi LIM, Milano 1986.
- H. Bojé, *Il pianoforte. Nuovo metodo per principianti alla scoperta della musica*, Casa Ricordi, Milano 1994.
- M. Brée, *The Leschetizky Method. A Guide to Fine and Correct Piano Playing*, Dover Publications, New York 1997.
- A. Brugnoli, *Dinamica pianistica*, Florestano, Roma 2011.
- G. Canguilhem, *Il normale e il patologico: norme sociali e comportamenti patologici nella storia della medicina*, Guaraldi Editore, Firenze 1975.
- N. Chomsky, *Il linguaggio e la mente*, Bollati Boringhieri, Milano 2010.
- S. Civitarese, O. Colombini, *Pianoforte insieme*, Casa Musicale Eco, Monza 1997.
- M.G. Contini, M. Fabbri, P. Mannuzzi, *Non di solo cervello. Educare alle connessioni mente-corpo-significati-contesti*, Raffaello Cortina Editore, Milano 2006.
- A.R. Damasio, *L'errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello umano*, Adelphi, Milano 1995.
- A.R. Damasio, *Emozione e coscienza*, Adelphi, Milano 1999.
- F. Delalande, *Le condotte musicali. Comportamenti e motivazioni del fare e ascoltare musica*, CLUEB, Bologna 1993.
- F. Del Corno, M. Lang (a cura di), *La diagnosi testologica. Testi neuropsicologici, test d'intelligenza, test di personalità, testing computerizzato*, FrancoAngeli, Milano 1997.

- C. Delfrati, *Fondamenti di pedagogia musicale*, EDT, Torino 2008.
- M. Della Casa, *Educazione musicale e curricolo*, Zanichelli, Bologna 1985.
- J. Dewey, *Esperienza e educazione*, Raffaello Cortina Editore, Milano 2014.
- E. Durkeheim, *Le regole del metodo sociologico*, Einaudi, Milano 2008.
- E. Durkeheim, *L'evolution pédagogique en France*, PUF, Parigi 1890.
- D. Fabbri Montesano, A. Munari, *Il conoscere del sapere. Complessità e psicologia culturale*, in G. Bocchi, M. Caruti (a cura di), *La sfida della complessità*, Feltrinelli, Milano 1985.
- F. Fantone, *Percorso metodologico per l'apprendimento della Tecnica Pianistica Essenziale*, Progetti Sonori Edizioni, Mercatello sul Metauro 2013.
- M. Feldenkrais, *Il metodo Feldenkrais. Conoscere se stessi attraverso il movimento*, Red Edizioni, Milano 2003.
- A.M. Freschi, *Musica come sapere incarnato: implicazioni e prospettive a partire dalla scoperta dei neuroni specchio*, in AA.VV., *Musica. Forma mentis?*, Editrice libreriauniversitaria.it, Milano 2003, pp. 56-78.
- A.M. Freschi, *Toccare con mano il proprio mondo: didattica strumentale e modelli di apprendimento*, in A.M. Freschi (a cura di), *Insegnare uno strumento. Riflessioni e proposte metodologiche su linearità/complessità*, EDT, Torino 2002, pp. 1-15.
- M. Fux, *Danza, experiencia de vida y educaciòn*, Paidòs, Buenos Aires 1976.
- F.G. Gala, *Il gesto danzato*, in P. Buzzoni, I.M. Tosto, *Gesto Musica Danza*, EDT, Torino 1998, pp. 69-84.

H. Gardner, *Formae mentis. Saggio sulla pluralità dell'intelligenza*, Feltrinelli, Milano 2000.

H. Gardner, *Il bambino come artista*, Anabasi, Milano 1993.

H. Gardner, *Sapere per comprendere. Discipline di studio e disciplina della mente*, Feltrinelli, Milano 1999.

D. Goleman, *Intelligenza emotiva. Che cos'è e perché può renderci felici*, BUR Rizzoli, Roma 2013.

V. Hemsy de Gainza, *L'improvvisazione musicale. L'improvvisazione nell'educazione musicale: un gioco creativo per tutte le età e tutti i livelli scolastici*, Ricordi, Milano 1991.

E. Jaques-Dalcroze, *Ritmo, musica, educazione*, Ulrico Hoepli, Milano 1925.

M.C. Jorquera, *L'integrazione "corpo-oggetto-suono-mente" nell'attività strumentale*, in Faccidomo P., Ferrara E. (a cura di), *Strumenti e oggetti sonori*, Ricordi, Milano 1993, pp. 22-41.

P.N. Juslin, *Emotional communication in music performance: a functional perspective and some data*, "Music Perception", 14 (1997), pp. 383-418.

F.W.M. Kalkbrenner, *Metodo per apprendere il pianoforte col sussidio del guidamani*, Canti, Milano 1840.

J. Knorr, *Methodical guide for teachers of music on the piano-forte*, Ditson, Boston 1859.

G. Kurtág, *Yátékok*, vol. I, Ricordi, Milano 1996.

M. Imberty, *La musica e il bambino*, in J. Nattiez (a cura di), *Enciclopedia della musica*, Einaudi, Torino 2002.

M. Imberty, *La scuola francese*, in G. Ferrari (a cura di), *La psicologia della musica in Europa e in Italia*, CLUEB, Bologna 1985.

J.B. Longier, *The first companion to the royal patent Chiroplast or hand-director*, Green, London 1818.

L. Mandolesi, *Neuroscienze dell'attività motoria. Verso un sistema cognitivo-motorio*, Springer-Verlag Mailand, 2012.

G. Marrone, *Addio alla natura*, Einaudi, Milano 2011.

S. Martinet, *La musica del corpo*, Edizioni Erikson, Milano 1992

S. Martinet, *La musicalità del nostro corpo*, in P. Buzzoni, I.M. Tosto, *Gesto Musica Danza*, EDT, Torino 1998, pp. 1-11.

L.G. Martini, M.M. Taddei, *Spaziare nella musica. Idee, percorsi, materiali*, Carocci Faber, Roma 2006.

S. Melis, “*Játékok*” di György Kurtág. *Il primo apprendimento strumentale tra esplorazione, gioco e comprensione musicale*, “Il saggiatore musicale”, 12 (2005), pp. 140-161.

I. Molnar-Szakacs, K. Overy, *Music and mirror neurons: from motion to 'e'motion*, “Social cognitive and affective neuroscience”, I, 3 (2006), pp. 235-241.

T. Moriconi, *A cosa servono i neuroni specchio*, “Wired” (2014, 9 luglio) (al sito: <http://www.wired.it/scienza/lab/2014/07/09/limitazione-neuroscienzerizzolatti-fens/>).

- E. Morin, *Il metodo. Ordine disordine organizzazione*, Feltrinelli, Milano 1989.
- E. Morin, *La testa ben fatta*, Raffaello Cortina editore, Milano 2000.
- J.-L. Nancy, *All'ascolto*, Raffaello Cortina Editore, Milano 2004.
- H. Neuhaus, *L'arte del pianoforte. Tecnica, cultura, estetica, spiritualità*, Rusconi libri, Roma 1998.
- A. Noë, *Perché non siamo il nostro cervello. Una teoria radicale della coscienza*, Raffaello Cortina, Milano 2010.
- S.A. O'Neill. J.A. Sloboda, *Motivational patterns and children's early musical performance achievement*, McGill University, Montreal 1996.
- G. Pepicelli, *La chiave falsa*, in P. Buzzoni, I.M. Tosto, *Gesto Musica Danza*, EDT, Torino 1998, pp. 85-101.
- J. Piaget, *Introduzione all'epistemologia genetica. Il pensiero fisico*, Emme Edizioni, Milano 1984.
- T. Poli, *Happy fingers. La via fisiologica e naturale per la tecnica pianistica*, Zecchini, Milano 2010.
- C. Pontecorvo (a cura di), *Conoscenza scientifica e insegnamento*, Loescher, Torino 1983.
- P. Rattalino, *Storia del pianoforte*, Il Saggiatore, Milano 2008.
- F. Righini, R. Zadra, *PNL e insegnamento della musica*, "Musica Domani", 167 (2013), pp. 22-25.

- G. Rindi, E. Manni, *Fisiologia umana*, UTET Scienze Mediche, Torino 2005.
- L. Rosati, *La scatola magica*, Morlacchi, Perugia 2006.
- A. Rebaudengo, *Giochi di Kurtág in conservatorio*, "Musica Domani", 110 (1999), pp. 28-31.
- A. Rebaudengo, *La lezione collettiva di strumento*, "Musica Domani", 139 (2006), pp. 16-21.
- V. Ruggieri, M.E. Fabrizio, S. Della Giovampaola, *L'intervento psicofisiologico integrato*, Edizioni Universitarie Romane, Roma 2004.
- K. Runze, *Zwei Hande – Zwölf Tasten. Das moderne Unterrichtswerk für den frühen Beginn am Klavier*, Schott, Magonza 1982.
- V. Sazer, *New Directions in Cello Playing. How to make cello playing easier and play without pain*, Ofnote, Los Angeles 1995.
- R. Sebastiani, *Corporeità e vita emotiva*, Morlacchi editore, Perugia 2008.
- R. Sennet, *L'uomo artigiano*, Feltrinelli, Milano 2008.
- N. Sguben, *Andsnes accosta Kurtág a Schumann e Chopin*, "La Repubblica" (2010, 21 febbraio) (al sito: www.repubblica.it).
- J.A. Sloboda, *Doti musicali e innatismo*, in J. Nattiez (a cura di), *Enciclopedia della musica*, Einaudi, Torino 2002, pp. 509-529.
- S. Sorbi, *Come fa il cervello ad apprendere atti motori complessi?*, in A.M. Freschi (a cura di), *Insegnare uno strumento. Riflessioni e proposte metodologiche su linearità/complessità*, EDT, Torino 2002, pp. 16-42.

H. Spencer, *The development hypothesis, in Essays Scientific, Political & Speculative*, Williams and Norgate, III, 1891.

D. Stern, *Le prime relazioni sociali: il bambino e la madre*, Armando Editore, Roma 1979.

G. Vigarello, *Culture e tecniche dello sport*, Il Saggiatore, Milano 1993.

G. Vigarello, *Le corps redressé*, Colin, Paris 1994.

E. Willems, *Les bases psychologiques de l'éducation musicale*, Presses Universitaires de France, Paris 1956.

R. Zagni, *PNL: un'esperienza pianistica*, in A. Rebaudengo (a cura di), *Strumenti creativi*, "Musica Domani", 167 (2013), pp. 26-27.