

MUSICALI SI NASCE... MA MUSICISTI SI DIVENTA !

ALLE RADICI DELLA MUSICA- EDUCAZIONE MUSICALE DA 0 A 6 ANNI

Tavolo Permanente delle Federazioni Bandistiche Italiane

9 dicembre 2020 - relatore Claudio Massola

"Musica in Culla"® è una Associazione appartenente al Forum Nazionale per l'Educazione Musicale

MUSICALI SI NASCE... MA MUSICISTI SI DIVENTA !

ALLE RADICI DELLA MUSICA- EDUCAZIONE MUSICALE DA 0 A 6 ANNI

Tavolo Permanente delle Federazioni Bandistiche Italiane

9 dicembre 2020 - relatore Claudio Massola

IL PROGETTO DELLA SERATA

- parlare di Educazione Musicale nei primi anni di vita
- capire il contesto educativo in cui ci muoviamo in questa età evolutiva (cioè da 0 a 6 anni)
- accettare i contributi della scienza

MUSICALI SI NASCE... MA MUSICISTI SI DIVENTA !

ALLE RADICI DELLA MUSICA- EDUCAZIONE MUSICALE DA 0 A 6 ANNI

0-5 ANNI ? allora CREATIVO / FISICO / COLLETTIVO E COINVOLGENTE

MA SOPRATTUTTO CHE SPRIGIONI EMOTIVITA' E AFFETTIVITA'

La scuola di pensiero che fa riferimento alle metodologie e pratiche che per semplicità definiremo legate alla metodologia "Musica in Culla"® (0-5 anni) e tecniche afferenti la Scuola Orff (6-12 anni) possiede in pieno queste caratteristiche ed è il modello di riferimento sul quale si basa il mio modo di lavorare che poi, come per tutti, è molto personale.

**MUSICALI SI NASCE... MA MUSICISTI SI DIVENTA !
ALLE RADICI DELLA MUSICA- EDUCAZIONE MUSICALE DA 0 A 6 ANNI**

PARALLELO TRA FENOMENO RITMICO-SONORO E MONDO VERBALE

PRIME PAROLE MAMMA E PAPA'

**PRIMI VERSI INTONATI CHE CERCANO DI RIPRODURRE TONICA E/O DOMINANTE
(CIOE' I GRADI PIU' IMPORTANTI E PRESENTI NELLE MELODIE CHE ASCOLTA)**

FAMIGLIA ALLARGATA E FAMIGLIA NUCLEARE

LALLAZIONE VERBALE E LALLAZIONE MUSICALE

MUSICALI SI NASCE... MA MUSICISTI SI DIVENTA !

ALLE RADICI DELLA MUSICA- EDUCAZIONE MUSICALE DA 0 A 6 ANNI

VIDEO N. 1

Cominciamo ad entrare in punta di piedi in questo mondo...
dove gli strumenti, per eccellenza, sono il CORPO e la VOCE...

10 minuti di panoramica reale, "dal vivo",
di cosa accade in un incontro di musica da 0 a 5 anni.

Impulsi istintivi, movimenti che ancora non riescono a gestire...

Istinto ad aderire con la voce per cantare la nota che già risuona in testa.

Non sentite ancora la nota esatta
ma questi sono i normali preparativi per poi creare le basi della intonazione melodica.

Video MUSICA in CULLA - 10 minuti

<https://youtu.be/tiVVRkRiNBU>

Educazione (in generale) e Educazione Musicale non si possono ridurre ad un metodo o ad un insieme di comportamenti.

Fuorviante e sbagliato definire un percorso educativo "unico"

Errato pensare che una sola "forza in campo" possa portare al compimento un progetto educativo generale complesso.

Il campo musicale non si discosta dagli altri campi educativi

Ogni metodo, sistema, scuola di pensiero mostra inevitabilmente la "sua visione"

Ogni scuola di pensiero finisce per indirizzare e quasi "gestire" quella che sarà l'esperienza del bambino.

La “musica” per il neonato non è notazione, tempo, note e strumento d’arte...
ma piuttosto stimolazioni motorie, vocali, espressive;

Da qui partiamo per definire:
azioni e reazioni,
stimoli e risposte,
dettate dal fenomeno
ritmico sonoro.

In gioco è la parte più intima
ed, in sostanza;
la sfera fisica, emotiva,
psichica, sociale.

MUSICA = AGENZIA DI CAMBIAMENTO (M. Spaccazocchi)

“Agenzia di Cambiamento”

Laboratorio di gioco, esperienza, professionalità

Ponte fra le varie e diverse culture

Collante fra le diverse generazioni che convivono nel presente

Contenitore di cultura trasversale alle diverse aree sociali

Musica = forme, interpretazioni, rielaborazioni e invenzioni

Conosciamo il mondo del bambino ?

Sappiamo come avviene l’ingaggio tra neonato e suono, tra neonato e ritmo ?

Perché si innamorerà o meno di uno strumento musicale ?

MUSICALI SI NASCE... MA MUSICISTI SI DIVENTA !

ALLE RADICI DELLA MUSICA- EDUCAZIONE MUSICALE DA 0 A 6 ANNI

VIDEO N. 2 - IL SALUTO

GIACOMO e il TAMBURO... il DIALOGO SONORO.

Video interazioni con bimbi - Claudio a Savona (1,5 min.)

<https://www.youtube.com/watch?v=uHYeBjyPro0>

PARLARE DI MUSICA E NEONATI, MUSICA E BAMBINI...

Bambino = adattabile e resistente

Bambino = fragile, plasmabile,
dipendente dagli adulti.

Ha diritto alla realizzazione delle sue
potenzialità.

Fare musica da 0 a 3 anni non è fare
didattica musicale ma invece
educazione al suono, al ritmo,
all'ascolto.

IL BAMBINO (tratto da un articolo di Dino Pedrotti)

Primo anno: il lattante non è passivo (anche se è del tutto dipendente dai genitori).

Assorbe, fa sue le esperienze dell'ambiente in cui vive, a seconda delle risposte ai suoi messaggi (cibo, coccole, sorrisi, gioco, musica...).

A 2 anni un bambino provoca sempre più i genitori ("io, io voglio, no!")

A 3 anni compare il giudizio, si mette alla prova l'autorevolezza e la credibilità dei genitori.

Nel cervello si formano e si consolidano degli schemi mentali che lo accompagneranno tutta la vita, nella comunità umana.

PERCHE' NON DOVREBBE ESSERE COSI' ANCHE PER QUELLO CHE CHIAMIAMO MUSICA ?

Musica = educare al Bello, al Vero, al Buono...

Educatore musicale = Responsabilità

(consapevolezza scientifica, studio e attuazione di progetti educativi adeguati).

Capire sempre meglio il percorso di sviluppo del "cervello del bambino" e come procede il pensiero musicale.

La TEORIA del "CERVELLO TRINO" DEL NEONATO E DELL'UOMO

Le neuroscienze cercano di dare delle risposte sempre più esatte al mistero del nostro cervello.

Come funziona questa nostra "centrale operativa" ?

E' unico e ben coordinato, ma in sostanza pare sia formato da 3 parti:

1. il **"cervello rettiliano"** (istinto e sopravvivenza)
2. il **cervello "emotivo"** (emozioni)
3. la **corteccia cerebrale** (razionalità)

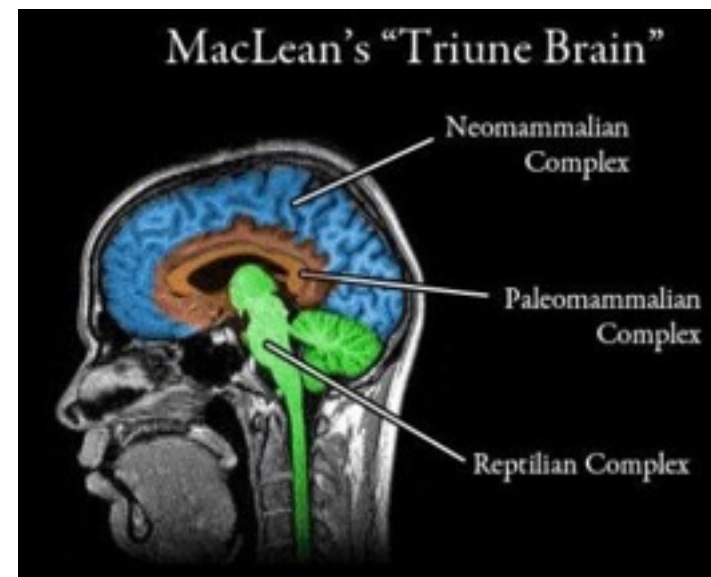

1. La base del nostro cervello pare sia il **“cervello rettiliano”**, **contiene i centri che governano attività vitali** (cuore, respiro, deglutizione...) e riflessi automatici vitali che potremo chiamare **istinti**.
2. Nella parte centrale si formano successivamente i **centri della memoria e delle emozioni: chiamato anche “cervello emotivo”**.
3. E poi dalla terza vescicola iniziale si formerà **la corteccia cerebrale**, cioè **il cervello razionale**, sede di **attività specificamente umane della mente** (intelligenza, centri della parola...).

A 5 mesi e mezzo di gravidanza un prematuro può già sopravvivere, il suo cervello pesa meno di 100 g.

Ma quello che a noi interessa di più questa sera è che una grossa parte di quel cervello si svilupperà, plasmerà e definirà, nei primi 3 anni di vita.

Le attività e le abilità che servono a diventare musicisti non si imparano a 8, 15, 20 anni ma si acquisiscono dalla gravidanza sino ai 5 anni e poi si possono o meno sviluppare come tutte le altre forme di pensiero e intelligenza umana.

“Cervello razionale” = “giovane” = più evoluto e complesso.

I centri della nostra corteccia cerebrale scelgono, prendono decisioni.

Qui hanno sede intelligenza, mente, ragione, pensiero simbolico umano, centri della parola e forse la coscienza.

Qui arrivano gli stimoli dai sensi e partono i comandi per le reazioni motorie.

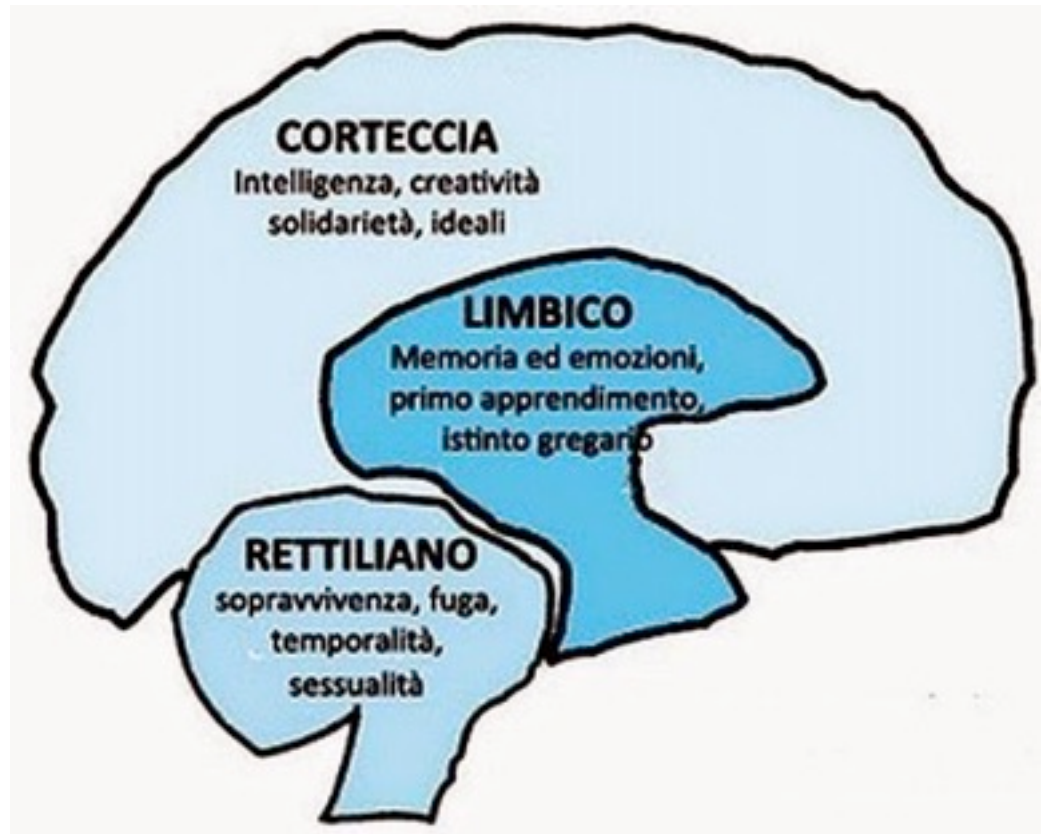
Questa parte del cervello, quella che ci governa, è quella più condizionata da schemi fissi formatisi con l'educazione o nell'ambiente in cui siamo vissuti nei primi anni di vita.

L'uomo è “libero” di scegliere ?

Quanto viene condizionato dalla sua educazione e dai primi anni di vita ?

Può scegliere quali delle sue intelligenze valorizzare ?

Quindi nelle esperienze dei primi anni di vita si maturano inconsciamente le competenze che ci permetteranno, successivamente, una maturazione completa in quel determinato campo.

MUSICALI SI NASCE... MA MUSICISTI SI DIVENTA !

ALLE RADICI DELLA MUSICA- EDUCAZIONE MUSICALE DA 0 A 6 ANNI

VIDEO N. 3 - **CORPO e VOCE, primi e fondamentali strumenti,**
si sviluppano proprio nei primi anni di vita...

ed è per questo che non si può suonare bene uno strumento musicale
se questo non è un'estensione del nostro corpo, della nostra voce...

Appello ai maestri delle Scuole di Musica delle Bande, non abbiate fretta, lo strumento musicale non serve per imparare la musica. La musica si impara col corpo, il movimento e la voce, poi si trasferiscono le nostre competenze sullo strumento che impariamo ad amare e che ci permette di variare i parametri del timbro, dell'altezza, della forza e ci permette di giocare con i suoni in modo fantastico per tutta la vita.

E necessario predisporre almeno 2 livelli diversi di Scuola musicale.
Un livello EDUCATIVO da 0 a 6 anni, a cui aggiungere un livello DIDATTICO dopo
(quando il bambino lo richiede)

Barbatuques "Samba Lele"

https://www.youtube.com/watch?v=_Tz7KROhuAw

Le prime età della vita sono fondamentali per l'instaurarsi di abitudini e relazioni che permangono nella vita.

Neuroscienza:

- in gravidanza i suoni attivano aree del cervello del feto interessate alla regolazione delle emozioni
- il genitore che canta al bambino riceve più attenzione rispetto a quello che parla
- il canto calma il bambino che piange
- da millenni le cantilene, le ninne nanne, le filastrocche comunicano al figlio i sentimenti della mamma.

I Lattanti, nei primi sei mesi, se sottoposti precocemente all'ascolto di musica:

- sorridono di più
- sono più calmi e meno stressati
- sono più socievoli.

Educando il figlio alla musica, si sviluppano creatività, spontaneità, entusiasmo e si stimola lo sviluppo neurologico in senso positivo.

La musica è fonte di piacere e favorisce le relazioni se praticata in gruppo.

I bambini che seguono **lezioni di canto o di uno strumento** musicale **migliorano** nettamente **i test di intelligenza cognitiva** rispetto ai bambini del gruppo di controllo.

La **musica migliora** anche l'**apprendimento lessicale** e le **abilità di linguaggio**, se viene praticata a scuola (le prestazioni scolastiche non migliorano col semplice ascolto di musica).

"La musica è un gioco da bambini", dice F. Delalande, ma... questi bimbi devono giocare, non studiare degli schemi e dei linguaggi degli adulti.

Per questo ci vuole e si è sviluppata una metodologia musicale che è basata sull'esperienza della crescita, sulla scienza ma anche sulla pratica, un modo di stare con i bambini e la musica senza voler loro insegnare ma cercando di essere uno stimolo, uno specchio, una guida informale.

“MUSICA IN CULLA”® = *metodologia educativa riguardante l’apprendimento musico-motorio-espressivo dei bambini in età neonatale e prescolare.*

- nata dalla Music Learning Theory di Edwin Gordon
- sviluppata con successivi approfondimenti e ricerche di Beth Bolton
- continua il lavoro di aggiornamento il comitato scientifico italiano della Associazione Internazionale “MUSICA IN CULLA”®

Il percorso di apprendimento proposto è teso ad accompagnare il bambino dall’**essere accolto al diventare autonomo**, sia musicalmente che emotivamente, attraverso gli elementi di **ascolto e potenziamento dell’autostima.**

L’**operatore** di questa metodologia **accoglie ogni risposta e proposta** dei bambini dando a tutti la possibilità di esprimersi senza finalità valutative.

La metodologia suggerisce anche un **comportamento** maggiormente **consapevole dei genitori**, degli educatori, e delle persone affettivamente vicine al bambino affinché possano **potenziare la relazione** con lui e **utilizzare il linguaggio musicale** come 'buona pratica quotidiana'.

Il contesto è quello **relazionale** e l'**atmosfera** è quella **ludica**.

Gli **strumenti didattici fondamentali** da cui partire sono la **voce** e il **corpo** in **movimento** per poi introdurre gradatamente oggetti e strumenti nel rispetto delle molteplici possibilità espressive del bambino.

La metodologia utilizza **proposte tonali, modali e ritmiche** veicolate con varietà, complessità, contrasto, empatia, espressività e rispetto.

MUSICALI SI NASCE... MA MUSICISTI SI DIVENTA !

ALLE RADICI DELLA MUSICA- EDUCAZIONE MUSICALE DA 0 A 6 ANNI

VIDEO N. 4 -

**Musica in Culla, uno dei primi video pubblicati sul nostro sito nazionale.
Si possono cogliere preziose indicazioni sulle risposte dei bambini e dei neonati.**

MIC con gruppi neonati e genitori

<https://www.youtube.com/watch?v=WdDM9qVUm14>

siamo ad una svolta ?

“Follia è fare sempre
la stessa cosa
aspettandosi
risultati
differenti.”

ALBERT EINSTEIN

ASPETTATIVE DI QUESTA SERATA

Le vostre ? Non le conosco

Le mie:

- maturare una diversa percezione dell'evento musicale
- maturare una lettura più completa delle dinamiche che intervengono durante un incontro di musica

Mi auguro che possiate mettere in atto:

- modalità di risposta anche diverse da quelle che avete sempre adottato
- dei nuovi “comportamenti educanti”

Tutto questo porterà senz'altro a dei **RISULTATI DIVERSI** (per riprendere Einstein !)

MUSICALI SI NASCE... MA MUSICISTI SI DIVENTA !

ALLE RADICI DELLA MUSICA- EDUCAZIONE MUSICALE DA 0 A 6 ANNI

VIDEO N. 5 -

Musica in Culla...®

un saluto del mio gruppo di operatori di Savona fatto durante il lockdown della primavera scorsa, con mezzi del tutto improvvisati e casalinghi....

Lo abbiamo inviato a tutti i bambini della Scuola dell'Infanzia con cui stavamo lavorando quando è scoppiata la prima Emergenza Corona Virus ed ora è pubblicato sul nostro canale You Tube.

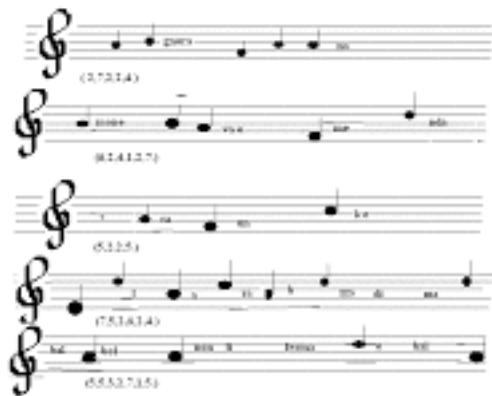
MIC il saluto girato nel periodo di lockdown

<https://www.youtube.com/watch?v=fYC4YkPPNo0>

EDUCAZIONE MUSICALE VS ISTRUZIONE MUSICALE

- ♪ Nel concetto di **Istruzione Musicale** si privilegia la formazione dei musicisti.
- ♪ L'intervento è mirato per accrescere una serie di competenze, quelle legate al suonare uno o più strumenti musicali, che seppur artistiche, espressive e ricche di competenze trasversali non si occupano dello sviluppo globale della persona.

- ♪ Nel concetto pedagogico di **Educazione Musicale**, invece, la musica è intesa come un momento o una fase della formazione generale di una persona che è integrato nell'insieme degli interventi educativi.
- ♪ E' quindi un aspetto formativo a cui riconoscere più o meno importanza, a seconda del proprio pensiero, ma sempre nell'ottica di una crescita globale della persona.

Affettività

Motivazione

Emozione

Integrate costituiscono un basilare supporto per l'apprendimento musicale e per tutte le funzioni ad esso connesse.

Diretta influenza sullo sviluppo dei meccanismi neurocognitivi che regolano memoria, linguaggio, percezione, attenzione, motricità, ecc.

Imparata questa lezione bisogna adattare il lavoro con il crescere dell'età...

Oltre i 3 anni = più valore alla relazione verbale e più interessanti gli strumenti musicali

(quindi si inizierà a raccontare delle storie verbali che possano contenere l'elemento musico-motorio-espressivo e si potrà fare pratica con i primi strumenti ritmici e melodici per lo più mutuati dalla Scuola Orff).

Laboratorio di gruppo MIC e ORFF

(scolastico o privato) =

- “performance” in continua evoluzione
- contributo di tutti i partecipanti
- relazione collettiva “circolare”.

Dare e ricevere...

In pratica.... laboratorio del progetto
“Raccontami una Storia”, coniato da
Il Giardino Sonoro da diversi anni.

MUSICALI SI NASCE... MA MUSICISTI SI DIVENTA !

ALLE RADICI DELLA MUSICA- EDUCAZIONE MUSICALE DA 0 A 6 ANNI

VIDEO N. 4 - BIS

Dal Laboratorio-storia che abbiamo sviluppato lo scorso anno, vi presento un breve estratto che si riferisce al periodo di lockdown.

Abbiamo salutato i bambini a casa mandando loro un breve video del “Saluto Vichingo” che avevano fatto a scuola con noi...

Questo libro ci ha permesso di lavorare sull’autoironia e sul problem-solving.

5 Vichinghi vagavano alla ricerca della calda lana dello Yeti ...

Questo è solo il saluto iniziale.

Ogni brano che viene scritto per le diverse esigenze ritmico-melodiche o in relazione al testo, viene poi suonato interamente dagli operatori che creano delle basi su cui poi lavorare a scuola con i bambini

L’EVOLUZIONE con i Libri Musicali.... “SUONAMI UNA STORIA”
Il Libro dei Vichinghi

<https://www.youtube.com/watch?v=ApG0vdqeHeM>

MUSICALI SI NASCE... MA MUSICISTI SI DIVENTA !

ALLE RADICI DELLA MUSICA- EDUCAZIONE MUSICALE DA 0 A 6 ANNI

VIDEO N. 6 -

L'uso degli strumenti nei primi anni di vita è utile e possibile ma non deve sottostare a quelle che sono le pratiche della didattica strumentale degli anni successivi. Non si tratta di imparare uno strumento musicale di estendere il gioco del corpo e della voce ad uno strumento che può aumentare la risonanza, fornire nuovi timbri e aumentare l'attenzione del bambino verso cose nuove legate alla melodia e al ritmo.

E' bene perciò che anche questi strumenti siano intonati e siano "veri" nella loro funzione di produrre il suono.

MIC con gruppo genitori e gruppo bimbi

https://www.youtube.com/watch?v=x1gb_rs0uoM

Tutte le culture di ogni epoca storica hanno prodotto degli oggetti e degli STRUMENTI sonori che riflettono il nostro bisogno di PROLUNGARE, AMPLIFICARE, ESTENDERE, POTENZIARE e a volte anche SUPERARE le nostre naturali potenzialità musicali.

IN SOSTANZA LA MUSICA E' UN TERRITORIO PER LA MANIFESTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEI BISOGNI UMANI, e l'uomo fa alla musica sempre le stesse richieste che cambiano solo perchè cambiano i tempi:

- migliorare la sua condizione personale e sociale,
- capire meglio il mondo e le cose intorno a se.

La Musica in fondo non è che la
rappresentazione della vita stessa...

Il MIRACOLO dell'apprendimento umano...
certo, ma solo attraverso l'affettività e la pratica.

Parliamo di didattica e di strumenti...

Musica facilitata ? Strumenti giocattolo ? No grazie, dobbiamo diventare adulti ...

IL MOVIMENTO

La possibilità per un bambino (ma anche per un adulto) di muoversi mentre suona non dovrebbe mai essere negata.

Ma soprattutto le qualità principali del movimento e gli istinti di aderire col corpo a ciò che elaboriamo con la testa non andrebbero mai abbandonate.

Ogni età ha quindi i suoi “bisogni” e i suoi tempi.

LA PRATICA STRUMENTALE

A qualsiasi età migliore è lo strumento che abbiamo e migliore è la restituzione che ne avremo a livello cerebrale, psicologico, motorio e naturalmente musicale.

NO' strumento giocattolo

NO' strumento che non “suona” bene

NO' strumento non intonato

Parliamo di didattica:

DIFFERENZIARE LA PROPOSTA dalla RICHIESTA

La cosa importante è capire molto bene la differenza tra la PROPOSTA e la RICHIESTA.

Il bambino capisce molto bene la complessità e la bellezza della musica (anche di quella complessa) e ha bisogno di esempi completi e arricchenti (come per la parola...) per poter analizzare e trarre ciò che gli serve (PROPOSTA)

Il problema è quando gli chiediamo di fare delle cose che non sono ancora alla sua portata o impostiamo lo studio su elementi che lui non ha ancora capito e maturato (RICHIESTA)

Il REPERTORIO da bambino è utile quando parliamo di interazione, di studio, di esempio che sia di aiuto e affianchi quanto produce il bambino medesimo (RICHIESTA)

L'ESEMPIO e l'ASCOLTO. Per crescere servono esempi che siano di valore. La complessità può essere cercata in modo stratificato e non caricando il singolo di incarichi troppo pesanti per la sua età ma l'ascolto non ha queste problematiche (PROPOSTA).

Ma soprattutto bisogna capire che dobbiamo favorire nel bambino lo sviluppo (naturale) del PENSIERO MUSICALE e artistico. Ci sono alcune metodologie e scuole di pensiero che hanno questa mission.

Indubbiamente il pensiero di Carl Orff e la didattica dell' ORFF SCHULWERK che è scaturita dai suoi laboratori di studio e dalla sua ricerca a partire dagli anni è una di quelle che più rispecchia queste modalità.

Indicativamente “Musica in Culla”, occupandosi del periodo 0-5 anni, va a colmare un pericoloso “buco nero” dell'educazione musicale in cui abbiamo assistito al tentativo di imporre ai bambini piccole metodi e tecniche di studio che sono adatte ai più grandi....

Il risultato è spesso un blocco dell'espressività e della crescita del pensiero musicale per far posto allo sfoggio di tecnicismo e virtuosismo che non è pensiero musicale ma tecnica.

Sviluppare un PENSIERO MUSICALE e ARTISTICO (per altro che inglobi più aspetti dell'arte) è la mission dell' ORFF SCHULWERK in Italia.

In un breve e simpatico video eccovi la scuola Orff secondo la “Scuola di Musica Popolare Donna Olimpia”, sede Italiana dell'OSI - Orff Schulwerk Italiano

<https://www.youtube.com/watch?v=Zjm9DsTkYYU>

A questo punto il cerchio si chiude...

abbiamo cercato di capire insieme come possiamo aiutare il normale sviluppo delle competenze musico motorie espressive nei bambini indirizzandoli in modo informale verso quel mondo che noi amiamo e in cui ci piace stare che è quello della musica.

MUSICALI SI NASCE... MA MUSICISTI SI DIVENTA !

ALLE RADICI DELLA MUSICA- EDUCAZIONE MUSICALE DA 0 A 6 ANNI

Tavolo Permanente delle Federazioni Bandistiche Italiane

9 dicembre 2020 - relatore Claudio Massola

per **CORSI DI FORMAZIONE, APPROFONDIMENTO, PRATICA STRUMENTALE**

claudio.massola63@gmail.com cell. 333 2839989