

UNIVERSITÀ DI PISA

STORIA DELLA MUSICA E EDUCAZIONE MUSICALE

MATTEO GIUGGIOLI

Academic year	2021/22
Course	SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
Code	1218L
Credits	9

Modules	Area	Type	Hours	Teacher(s)
LABORATORIO DI STORIA DELLA MUSICA ED EDUCAZIONE MUSICALE	L-ART/07	LABORATORI	24	LETIZIA PELLEGRINI
STORIA DELLA MUSICA E EDUCAZIONE MUSICALE	L-ART/07	LEZIONI	56	ALESSANDRO CECCHI MATTEO GIUGGIOLI

Obiettivi di apprendimento

Conoscenze

Al termine del corso gli studenti avranno acquisito conoscenze generali sulla musica intesa come dimensione culturale; conoscenze teoriche e metodologiche, in prospettiva storica e sistematico-funzionale, sull'educazione musicale al livello dei primi cicli d'istruzione del sistema scolastico italiano (scuola dell'infanzia e scuola primaria); conoscenze sulle dinamiche strutturali ed espressive di brani vocali e strumentali del canone della musica d'arte occidentale (secoli XVIII-XX) e dei repertori della *popular music*, mediate dall'ascolto riflessivo e indirizzate alla didattica dell'ascolto musicale.

Modalità di verifica delle conoscenze

La verifica delle conoscenze acquisite sarà oggetto di valutazione in sede di esame orale, in base alle risposte alle domande del docente sulla bibliografia del corso e sugli esempi discussi a lezione.

Capacità

Al termine del corso gli studenti saranno in grado di elaborare una riflessione autonoma sul modo in cui una musica può produrre significato in un dato contesto culturale; di collegarne gli elementi salienti ai principali indirizzi metodologici attualmente vigenti nell'ambito dell'educazione musicale per i primi cicli d'istruzione nel sistema scolastico italiano; di inquadrare storicamente alcune composizioni vocali e strumentali del canone della musica d'arte occidentale (secoli XVIII-XX) e alcuni brani di *popular music*; di individuare all'ascolto i principali elementi strutturali ed espressivi di questi brani e di presentarli nella prospettiva della didattica dell'ascolto.

Modalità di verifica delle capacità

La verifica delle capacità sarà oggetto di valutazione in sede di esame orale, in base alle risposte alle domande del docente sulla bibliografia del corso e sugli esempi discussi a lezione.

Comportamenti

Al termine del corso gli studenti acquisiranno consapevolezza delle dinamiche culturali della musica, del ruolo e del potenziale della musica nell'ambito dei processi educativi. Gli studenti potranno inoltre sviluppare una spiccata sensibilità per le caratteristiche strutturali ed espressive di diverse tipologie di musica.

Modalità di verifica dei comportamenti

La verifica dei comportamenti acquisiti sarà oggetto di valutazione in sede di esame orale, in base alle risposte alle domande del docente sulla bibliografia del corso e sugli esempi discussi a lezione.

Prerequisiti (conoscenze iniziali)

Sono richieste conoscenze basilari di storia dell'età moderna e contemporanea.

Indicazioni metodologiche

UNIVERSITÀ DI PISA

Il corso si articolerà in lezioni frontali basate sulla discussione di aspetti salienti della musica come dimensione culturale; della storia, delle funzioni e dei metodi dell'educazione musicale nei primi cicli d'istruzione nel sistema scolastico italiano (scuola dell'infanzia e primaria); della storia e delle caratteristiche strutturali, stilistiche ed espressive di alcuni brani vocali e strumentali del canone della musica d'arte occidentale (secoli XVIII-XX) e dei repertori della *popular music*. I brani musicali saranno discussi attraverso esempi audio e audiovisivi, che saranno messi a disposizione degli studenti tramite link al web o caricando file audio/video e altri materiali nella piattaforma Teams.

Programma (contenuti dell'insegnamento)

Il corso si concentra sui seguenti ambiti tematici, che vengono esaminati e discussi di pari passo con continue intersezioni:

- **Aspetti salienti dell'esperienza musicale in chiave culturale.** Una riflessione storico-sistemica ad ampio raggio prenderà in considerazione e discuterà criticamente alcuni aspetti riguardanti lo statuto estetico della musica e i processi di significazione musicale in diversi contesti sociali, istituzionali e mediali della contemporaneità.
- **Fasi dell'educazione musicale e insegnamento nei primi cicli d'istruzione nel sistema scolastico italiano.** L'analisi, condotta in prospettiva storica e sistematico-funzionale delle fasi salienti dell'educazione musicale, farà costantemente riferimento all'insegnamento della musica nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, con uno sguardo su alcuni rilevanti metodi "storici", Italiani e stranieri, della didattica della musica.
- **Introduzione all'ascolto musicale in funzione della didattica dell'ascolto.** Il corso pone le basi essenziali per lo sviluppo di un ascolto musicale mirato al riconoscimento di aspetti strutturali, stilistici ed espressivi di brani musicali vocali e strumentali di vario genere (musica d'arte occidentale dei secoli XVIII-XX e *popular music*). L'introduzione all'ascolto, insieme alle conoscenze collaterali fornite dal corso, è mirata alla didattica dell'ascolto.

Bibliografia e materiale didattico

1. Bibliografia principale del corso (obbligatoria)

- Nicholas Cook, *Musica. Una breve introduzione*, Torino, EDT, 2005
- Johannella Tafuri, *L'educazione musicale. Teorie, metodi, pratiche*, Torino, EDT, 1995
- Giorgio Pagannone, *Le funzioni formative della musica*, in: Antonella Nuzzaci, Giorgio Pagannone (a cura di), *Musica, Ricerca e Didattica. Profili culturali e competenza musicale*, Lecce, Pensa Multimedia, 2008, pp. 113-156, disponibile al link: https://www.saggiatoremusicale.it/wp-content/uploads/2021/05/pagannone_le-funzioni-formative_2008.pdf
- Giuseppina La Face Bianconi, *La didattica dell'ascolto*, «Musica e Storia», XIV, n. 3, 2006, pp. 511-541

2. Bibliografia aggiuntiva: 2 articoli musicologici (obbligatori) a scelta tra i seguenti:

- Giuseppina La Face Bianconi, *La linea e la rete. La costruzione della conoscenza in un Quartetto di Haydn*, in: Cesare Fertonani, Emilio Sala, Claudio Toscani (a cura di), «*Finché non splende in ciel notturna face*». *Studi in memoria di Francesco Degrada*, Milano, LED, 2009, pp. 225-250, disponibile al link: <https://www.ledonline.it/CantarSottile/allegati/studi-degrada.pdf>
- Andrea Chegai, *Educare educando all'opera: socialità e individualità nella "Fanciulla del West" di Puccini*, «Musica Docta. Rivista digitale di Pedagogia e Didattica della Musica», IV, 2014, pp. 33-55, disponibile al link: <https://musicadocta.unibo.it/article/view/4605>
- Paolo Cecchi, «*Ionisation*» di Edgar Varèse: una proposta di didattica dell'ascolto, «Il Saggiatore musicale», XII, n. 1, 2005, pp. 125-146, disponibile al link: <https://www.saggiatoremusicale.it/wp-content/uploads/2021/05/cecchi-2005-1.pdf>
- Raffaele Pozzi, *Intertestualità e prospettiva pedagogica: il "combat folk" dei Modena City Ramblers*; Alessandro Bratus, «*Masters of War*». *Strategie retoriche e ripetizione nella forma canzone*, in: Paolo Somigli, Alessandro Bratus (a cura di), *Popular music per la didattica. Prospettive, esperienze, progetti*, Milano, Franco Angeli, 2020, pp. 39-54 e 131-143, disponibili al link: <http://ojs.francoangeli.it/omp/index.php/oa/catalog/book/560>

3. Lessico musicale (opzionale) per consultazione

- Fabrizio della Seta (a cura di), *Breve lessico musicale*, Roma, Carocci, 2009

Indicazioni per non frequentanti

1. Bibliografia d'esame per non frequentanti (obbligatoria)

- Nicholas Cook, *Musica. Una breve introduzione*, Torino, EDT, 2005
- François Delalande, *La musica è un gioco da bambini*, Milano, Franco Angeli, 2004
- Johannella Tafuri, *L'educazione musicale. Teorie, metodi, pratiche*, Torino, EDT, 1995
- Giorgio Pagannone, *Le funzioni formative della musica*, in: Antonella Nuzzaci, Giorgio Pagannone (a cura di), *Musica, Ricerca e Didattica. Profili culturali e competenza musicale*, Lecce, Pensa Multimedia, 2008, pp. 113-156, disponibile al link: https://www.saggiatoremusicale.it/wp-content/uploads/2021/05/pagannone_le-funzioni-formative_2008.pdf
- Giuseppina La Face Bianconi, *La didattica dell'ascolto*, «Musica e Storia», XIV, n. 3, 2006, pp. 511-541
- Giuseppina La Face Bianconi, *La linea e la rete. La costruzione della conoscenza in un Quartetto di Haydn*, in: Cesare Fertonani, Emilio Sala, Claudio Toscani (a cura di), «*Finché non splende in ciel notturna face*». *Studi in memoria di Francesco Degrada*, Milano, LED, 2009, pp. 225-250, disponibile al link: <https://www.ledonline.it/CantarSottile/allegati/studi-degrada.pdf>
- Andrea Chegai, *Educare educando all'opera: socialità e individualità nella "Fanciulla del West" di Puccini*, «Musica Docta. Rivista digitale di Pedagogia e Didattica della Musica», IV, 2014, pp. 33-55, disponibile al link: <https://musicadocta.unibo.it/article/view/4605>
- Paolo Cecchi, «*Ionisation*» di Edgar Varèse: una proposta di didattica dell'ascolto, «Il Saggiatore musicale», XII, n. 1, 2005, pp. 125-146, disponibile al link: <https://www.saggiatoremusicale.it/wp-content/uploads/2021/05/cecchi-2005-1.pdf>
- Raffaele Pozzi, *Intertestualità e prospettiva pedagogica: il "combat folk" dei Modena City Ramblers*; Alessandro Bratus, «*Masters of War*». *Strategie retoriche e ripetizione nella forma canzone*, in: Paolo Somigli, Alessandro Bratus (a cura di), *Popular music per la didattica. Prospettive, esperienze, progetti*, Milano, Franco Angeli, 2020, pp. 39-54 e 131-143, disponibile al link: <http://ojs.francoangeli.it/omp/index.php/oa/catalog/book/560>

2. Lessico musicale (opzionale) per consultazione

- Fabrizio della Seta (a cura di), *Breve lessico musicale*, Roma, Carocci, 2009

UNIVERSITÀ DI PISA

Modalità d'esame

Esame orale. L'esame consiste nella verifica orale della conoscenza della bibliografia, del contenuto delle lezioni, degli esempi discussi e dei materiali messi a disposizione durante il corso. Si tratta di un colloquio con il docente (domande e risposte).

Pagina web del corso

<https://elearning.humnet.unipi.it/enrol/index.php?id=3598>

Ultimo aggiornamento 29/09/2021 00:30