

UNIVERSITÀ DI PISA

STORIA DELLA MUSICA E EDUCAZIONE MUSICALE

SIEL AGUGLIARO

Academic year	2023/24
Course	SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
Code	1218L
Credits	9

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

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 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 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.

UNIVERSITÀ DI PISA

Prerequisiti (conoscenze iniziali)

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

Indicazioni metodologiche

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 e dei repertori della *popular music*. I brani musicali saranno discussi attraverso materiali audiovisivi che saranno messi a disposizione degli studenti tramite link al web o caricando file audio/video e altri materiali sulla pagina Moodle del corso.

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 e *popular music*). L'introduzione all'ascolto, insieme alle conoscenze collaterali fornite dal corso, è mirata alla didattica dell'ascolto.

Bibliografia e materiale didattico

Bibliografia principale del corso (obbligatoria)

- Nicholas Cook, *Musica. Una breve introduzione*, Torino, EDT, 2005.
- Stefano Zenni, *Che razza di musica. Jazz, blues, soul e le trappole del colore*, Torino, EDT, 2016, pp. VII-XII e 121-138.
- Roberto Lovino, *Il linguaggio della musica: conoscere, riconoscere e manipolare le variabili del suono*; Luisa Curinga, *Storia della musica e didattica della musica: le ragioni di un rapporto e Musica e movimento: il gesto musicale, la produzione musicale*; Antonella Coppi, *Musica di insieme e bisogni educativi speciali: pratiche ed esperienze di community music*; Mariantonietta Lamanna, *Tempi, spazi e materiali del «fare musica» nella scuola analogica e digitale*, in: *Didattica della musica. Fare e insegnare musica nella scuola di oggi*, a cura di Samuele Ferrarese, Milano, Mondadori Università, 2020, pp. 53-87; 88-116, 133-167, 270-301 e 302-332.
- Eleonora Concina, *Il bambino e il suono. Sviluppo delle abilità sonore e musicali nell'infanzia e nella preadolescenza*, in *Elementi di didattica della musica: strumenti per la scuola dell'infanzia e primaria*, a cura di Michele Biasutti, Roma, Carocci Faber, 2015, pp. 39-66.
- Eleonora Concina, *Bisogni educativi speciali e didattica della musica. Indicazioni teoriche, obiettivi, strategie operative e di valutazione*, Roma, Carocci, 2019: introduzione; capitolo 1, *L'insegnante di musica efficace: nuove prospettive, nuovi approcci*; capitolo 2, *I benefici del «fare musica»: l'impatto dell'attività musicale sulle abilità individuali*; capitolo 3, *I bisogni educativi speciali (BES)*, pp. 11-47.
- Johannella Tafuri, *L'educazione musicale. Teorie, metodi, pratiche*, Torino, EDT, 1995, capitolo 2, *I protagonisti della relazione educativa*, pp. 13-33.
- François Delalande, *La musica è un gioco da bambini*, Milano, Franco Angeli, 2004: prefazione; capitolo 1, *Primo dialogo: quale musica, quale pedagogia?*; capitolo 2, *Secondo dialogo: la musica è un gioco da bambini*; capitolo 6, *Sesto dialogo: quali strumenti?*, pp. 17-40, 77-94.
- Carlo Delfrati, *La musica dei giovani e l'educazione*, «Musica Domani», I, marzo 1971, pp. 16-20; *Necessità del dialogo*, «Musica Domani», I, marzo 1971, pp. 32-36; *Il programma di educazione musicale e la «didattica ufficiale»: una critica radicale*, «Musica Domani», XV-XVI, ottobre-dicembre 1974, pp. 5-23; ripubblicati in: Carlo Delfrati, *Orientamenti di pedagogia musicale. Scritti 1966-1986*, Milano, Ricordi, 1989.
- Giuseppina La Face Bianconi, *La didattica dell'ascolto*, «Musica e Storia», XIV, n. 3, 2006, pp. 511-541.
- Giorgio Pagannone, *Le funzioni formative della musica*, in *Musica, Ricerca e Didattica. Profili culturali e competenza musicale*, a cura di Antonella Nuzzaci e Giorgio Pagannone, Lecce, Pensa Multimedia, 2008, pp. 113-156, disponibile al

UNIVERSITÀ DI PISA

link: https://www.saggiatoremusicale.it/wp-content/uploads/2021/05/pagannone_le-funzioni-formative_2008.pdf

- Nicola Badolato e Anna Scalfaro, *L'educazione musicale nella scuola italiana dall'Unità a oggi*, «Musica Docta», III, n. 1, 2013, pp. 87-99.

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: «*Finché non splende in ciel notturna face*». *Studi in memoria di Francesco Degrada*, a cura di Cesare Fertonani, Emilio Sala e Claudio Toscani, Milano, LED, 2009, pp. 225-250, disponibile al link: <https://www.ledonline.it/CantarSottile/allegati/studi-degrada.pdf>
- 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>
- Julia Lutz, *La popular music nella scuola primaria: punto di contatto tra musica e movimento*, in: *Popular music per la didattica. Prospettive, esperienze, progetti*, a cura di Paolo Somigli e Alessandro Bratus, Milano, Franco Angeli, 2020, pp. 97-104, disponibile al link: <http://ojs.francoangeli.it/omp/index.php/oa/catalog/book/560>
- 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. 131-143, disponibile al link: <http://ojs.francoangeli.it/omp/index.php/oa/catalog/book/560>

Lessico musicale (opzionale) per consultazione

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

Indicazioni per non frequentanti

Bibliografia d'esame per non frequentanti (obbligatoria)

- Nicholas Cook, *Musica. Una breve introduzione*, Torino, EDT, 2005.
- Stefano Zenni, *Che razza di musica. Jazz, blues, soul e le trappole del colore*, Torino, EDT, 2016, pp. VII-XII e 121-138.
- Roberto Iovino, *Il linguaggio della musica: conoscere, riconoscere e manipolare le variabili del suono*; Luisa Curinga, *Storia della musica e didattica della musica: le ragioni di un rapporto e Musica e movimento: il gesto musicale, la produzione musicale*; Antonella Coppi, *Musica di insieme e bisogni educativi speciali: pratiche ed esperienze di community music*; Mariantonietta Lamanna, *Tempi, spazi e materiali del «fare musica» nella scuola analogica e digitale*, in: *Didattica della musica. Fare e insegnare musica nella scuola di oggi*, a cura di Samuele Ferrarese, Milano, Mondadori Università, 2020, pp. 53-87; 88-116, 133-167, 270-301 e 302-332.
- Eleonora Concina, *Il bambino e il suono. Sviluppo delle abilità sonore e musicali nell'infanzia e nella preadolescenza*, in *Elementi di didattica della musica: strumenti per la scuola dell'infanzia e primaria*, a cura di Michele Biasutti, Roma, Carocci Faber, 2015, pp. 39-66.
- Eleonora Concina, *Bisogni educativi speciali e didattica della musica. Indicazioni teoriche, obiettivi, strategie operative e di valutazione*, Roma, Carocci, 2019: introduzione; capitolo 1, L'insegnante di musica efficace: nuove prospettive, nuovi approcci; capitolo 2, I benefici del «fare musica»: l'impatto dell'attività musicale sulle abilità individuali; capitolo 3, I bisogni educativi speciali (BES), pp. 11-47.
- Johannella Tafuri, *L'educazione musicale. Teorie, metodi, pratiche*, Torino, EDT, 1995, capitolo 2, *I protagonisti della relazione educativa*, pp. 13-33.
- François Delalande, *La musica è un gioco da bambini*, Milano, Franco Angeli, 2004.
- Carlo Delfrati, *La musica dei giovani e l'educazione*, «Musica Domani», I, marzo 1971, pp. 16-20; *Necessità del dialogo*, «Musica Domani», I, marzo 1971, pp. 32-36; *Il programma di educazione musicale e la «didattica ufficiosa»: una critica radicale*, «Musica Domani», XV-XVI, ottobre-dicembre 1974, pp. 5-23; ripubblicati in Carlo Delfrati, *Orientamenti di pedagogia musicale. Scritti 1966-1986*, Milano, Ricordi, 1989.
- Giuseppina La Face Bianconi, *La didattica dell'ascolto*, «Musica e Storia», XIV, n. 3, 2006, pp. 511-541.
- Giorgio Pagannone, *Le funzioni formative della musica*, in: *Musica, Ricerca e Didattica. Profili culturali e competenza musicale*, a cura di Antonella Nuzzaci e Giorgio Pagannone; 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
- Nicola Badolato e Anna Scalfaro, *L'educazione musicale nella scuola italiana dall'Unità a oggi*, «Musica Docta», III, n. 1, 2013, pp. 87-99.
- Giuseppina La Face Bianconi, *La linea e la rete. La costruzione della conoscenza in un Quartetto di Haydn*, in: «*Finché non splende in ciel notturna face*». *Studi in memoria di Francesco Degrada*, a cura di Cesare Fertonani, Emilio Sala e Claudio Toscani, Milan, LED, 2009, pp. 225-250, disponibile al link: <https://www.ledonline.it/CantarSottile/allegati/studi-degrada.pdf>
- 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>
- Julia Lutz, *La popular music nella scuola primaria: punto di contatto tra musica e movimento*, in: *Popular music per la didattica. Prospettive, esperienze, progetti*, a cura di Paolo Somigli e Alessandro Bratus, Milano, Franco Angeli, 2020, pp. 97-104, disponibile al link: <http://ojs.francoangeli.it/omp/index.php/oa/catalog/book/560>
- 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. 131-143, disponibile al link: <http://ojs.francoangeli.it/omp/index.php/oa/catalog/book/560>

Lessico musicale (opzionale) per consultazione

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

Modalità d'esame

UNIVERSITÀ DI PISA

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).

Note

Il corso inizia lunedì 18 settembre 2023 con il seguente orario:

- Lunedì ore 10:15–13:30, aula I1, Polo Fibonacci (primo piano)

Questo corso è destinato esclusivamente agli studenti del corso magistrale a ciclo unico di Scienze della Formazione Primaria

Commissione d'esame: dott. Siel Agugliaro (docente a contratto, presidente); dott. Alessandro Cecchi; prof.ssa Gabriella Ravenni (cultrice della materia). Supplenti: dott. Maurizio Ambrosini; prof.ssa Eva Marinai; prof.ssa Chiara Tognolotti.

Ultimo aggiornamento 09/08/2023 16:29