

Guida dello studente

**Seminari, attività
ed eventi 2023-24**

Guida dello studente

Seminari, attività ed eventi 2023-24

Indice

Pagine

Concerti	9
• <u>Sessione corale I</u>	9
• <u>Sessione orchestrale I</u>	10
• <u>Sessione corale II</u>	11
• <u>Sessione ensemble I</u>	12
• <u>Sessione orchestrale II</u>	13
• <u>Sessione ensemble II</u>	14
• <u>Sessione corale III</u>	15
• <u>Sessione orchestrale III</u>	16
XXV stagione 900presente	17
• <u>L'homme et son désir</u>	17
• <u>Aventures</u>	17
• <u>Kammermusik</u>	18
• <u>Prélude</u>	19
• <u>Una sinfonia dell'orrore, Nosferatu</u>	20
Analisi e approfondimenti teorici	21
• <u>Focus teorico 900presente</u>	21
• <u>Introduzione alla preparazione del lavoro finale per il Master of Arts in Music Pedagogy</u>	22
• <u>Repertorio cameristico moderno e contemporaneo</u>	23
• <u>La musica per chitarra nel periodo classico e romantico</u>	24
• <u>Antonino Pasculli e il suo tempo</u>	25
• <u>Il pianoforte della seconda scuola di Vienna</u>	26
Improvvisazione	27
• <u>Altra musica e improvvisi mediterranei</u>	27
• <u>Jazz improvisation</u>	28
• <u>Improvvisazione libera</u>	29
• <u>Piano improvisation</u>	31

• <u>Approccio all'improvvisazione nella didattica: argomenti di base</u>	32
• <u>L'improvvisazione e il jazz nella didattica</u>	33
Musica antica	35
• <u>Approfondimento della prassi esecutiva di Bach su clavicembalo</u>	35
• <u>Introduzione al canto gregoriano</u>	37
• <u>Canto gregoriano, corso avanzato</u>	38
• <u>Les goûts réunis</u>	39
• <u>Teoria e prassi musicale antica (dal XV al XVII secolo)</u>	40
• <u>Improvvisazione polifonica di gruppo</u>	42
• <u>Bambini e musica nel Rinascimento</u>	43
• <u>Il vero modo di diminuir</u>	44
• <u>Musica vocale nel primo Seicento italiano</u>	45
• <u>Eh bien dansez maintenant! Laboratorio di danza e musica antica</u>	46
Musica contemporanea e tecnologie applicate	47
• <u>EAR – Electro Acoustic Room – musica elettronica</u>	47
• <u>EAR Solo Performance – esecuzione di brani per strumento ed elettronica</u>	49
• <u>Repertorio pianistico contemporaneo</u>	51
• <u>Laboratorio con la classe del Master in Music Composition & Theory</u>	53
• <u>Tecniche di registrazione, editing e mixaggio audio per compositori</u>	54
Strumenti per la performance	55
• <u>Analisi ritmica</u>	55
• <u>La voce nella musica da camera contemporanea e non solo</u>	56
• <u>Corso di tecnologia di costruzione degli strumenti a fiato</u>	57
• <u>Fonetica e dizione lirica</u>	58
• <u>Introduzione pratica alla musica leggera per pianisti: il musical dagli anni '30</u>	59
• <u>Laboratorio di passi orchestrali per fiati</u>	61
• <u>Laboratorio di passi orchestrali per flauto</u>	62
• <u>L'arte di presentarsi: training psicofisico, coaching individuale</u>	63
• <u>Lettura della partitura orchestrale per pianisti</u>	65
• <u>I gesti di base del direttore: introduzione all'orchestra</u>	66
• <u>A.C.E. – Awareness, creative thinking, embodiment</u>	67
• <u>Mental training per ottoni</u>	70

• <u>Mock Audition 1</u>	71
• <u>Mock Audition 2</u>	72
• <u>Movimento espressivo e fondamenti di arte scenica</u>	74
• <u>Musica per gli altri</u>	75
• <u>Organo complementare per pianisti</u>	77
• <u>Progetto tuba Wagneriana</u>	78
• <u>Repertorio liederistico tedesco per cantanti e pianisti</u>	79
• <u>Vocalità e parola</u>	80
Laboratori di musica da camera	81
• <u>Il quartetto d'archi</u>	81
• <u>Piano Chamber Music</u>	82
• <u>Musica da camera: corso avanzato di pratica e metodologia</u>	83
Pedagogia & EME	85
• <u>Come tradurre i comportamenti difficili in comunicazione</u>	85
• <u>Direzione di coro di voci bianche</u>	86
• <u>Didattica musicale inclusiva e bisogni educativi speciali</u>	87
• <u>Introduzione alla direzione</u>	89
• <u>Ipotesi per l'improvvisazione nella formazione strumentale di base</u>	90
• <u>Strategie per l'insegnamento del ritmo</u>	91
• <u>Suonare e giocare con la teoria</u>	93
• <u>Dalla prima lettura di un brano di repertorio alla performance: studi, esperienze, ipotesi applicative</u>	94
• <u>Organizzazione e realizzazione di lezioni collettive</u>	95
• <u>Musica e neurologia</u>	96
• <u>Obiettivi e feedback nell'insegnamento strumentale</u>	97
• <u>Approcci all'insegnamento e valutazione delle lezioni</u>	99
• <u>La comunicazione</u>	100
• <u>L'apprendimento motorio</u>	101
• <u>La professionalizzazione dell'insegnante strumentale</u>	102
• <u>La mente musicale</u>	103
• <u>Insegnante efficace</u>	104
• <u>La viola: masterclass e seminario con Garth Knox</u>	105
• <u>Il gioco e la teatralità nella didattica</u>	107

Seminari specifici per il Master in Performance (corsi obbligatori)	109
• <u>Spazio, parola, suono: il musicista sul palcoscenico</u>	109
• <u>Fondazioni erogative e Major Donor</u>	110
• <u>Self management per musicisti: per scoprire L'Arte del successo</u>	111
• <u>Diritto e legislazione dello spettacolo</u>	113
Altri ambiti	115
• <u>Research Module</u>	115
• <u>Modulo salute dei musicisti: fondamenti per la prevenzione di problematiche legate all'uso dello strumento musicale</u>	116
• <u>Esercizi di prevenzione e rinforzo muscolare</u>	119
• <u>Körper Balance</u>	120
• <u>Mindfulness-based stress reduction</u>	121
• <u>Yoga. La consapevolezza del corpo, la gestione dello stress</u>	122
• <u>Tecnica Alexander</u>	123
• <u>Come realizzare un demo audio/video</u>	124
• <u>Musica, immagini, tempo</u>	125
• <u>Musica e video: creatività e tecnologia al servizio della performance</u>	126
• <u>Musica nella comunità: salute e benessere attraverso la musica</u>	127
• <u>Coro</u>	129
• <u>Italian course</u>	130

I seminari e le attività nella presente pubblicazione costituiscono attività didattiche complementari gratuite per gli studenti del Conservatorio della Svizzera italiana. Partecipanti esterni se previsti, sono ammessi subordinatamente alla disponibilità di posti liberi, previa iscrizione e previo pagamento delle relative quote di partecipazione. Compatibilmente con la disponibilità dei posti, gli insegnanti del CSI (Scuola di Musica e Scuola universitaria di Musica) e gli ex-studenti fino a tre anni dal conseguimento del diploma, potranno iscriversi beneficiando della riduzione del 50% sulla relativa quota di partecipazione.

Per informazioni rivolgersi a servizi.accademici@conservatorio.ch.

Concerti

Sessione corale I

Coro

Direttore Mark Kölliker

Programma musicale

Musiche sacre di Benjamin Britten, John Tavener, Igor Stravinsky, Ivo Antognini e Josef Gabriel Rheinberger.

 Limitazioni:	Studenti corsi Bachelor
 Crediti:	1
 Aula:	Secondo piano prove
 Calendario:	Produzione: 11–15 settembre 2023
	Concerto: 15 settembre 2023, 20:00 Chiesa di San Nicolao della Flüe (Lugano)
 Orario:	Secondo piano prove

Sessione orchestrale I

Orchestra Sinfonica

Direttore Markus Poschner

Soprano Erica Eloff

Coproduzione con l'Orchestra della Svizzera italiana

Programma musicale

Richard Strauss Vier letzte Lieder per soprano e orchestra

Gustav Mahler Sinfonia n°1

Organico

ARCHI

(vl I-vl II-vle-celli-cb)

5-5-5-4-3

FIATI

(fl.ob.cl.fg / cr.tr.trb.tuba)

2.2.2.1/6.4.2.0

ALTRI

(perc, pf, arpa, ecc...)

4 percussionisti

 Limitazioni: Studenti che hanno ricevuto convocazione

 Crediti: 1.5

 Aula: Secondo piano prove

 Calendario: Produzione:
21-28 settembre 2023

Concerto:
28 settembre 2023, 20:30 LAC – Sala Teatro (Lugano)

 Orario: Secondo piano prove

Sessione corale II

Coro

Direttore Mark Kölliker

Programma musicale

Antonín Dvořák Messa in Re Maggiore op.86 per coro, solisti e organo
altri brani organistici e a cappella da def.

Organico

ARCHI

(vl I-vl II-vle-celli-cb)

////////////////////

FIATI

(fl.ob.cl.fg / cr.tr.trb.tuba)

////////////////////

ALTRI

(perc, pf, arpa, ecc...)

organo

🚫 Limitazioni: Tutti gli studenti Bachelor e tutti gli studenti Master che si sono iscritti al seminario di coro

🎓 Crediti: 1.5 (solo per organista, convocato ex ufficio)

🏠 Aula: Secondo piano prove che verrà comunicato per tempo

📅 Calendario: Produzione:
13-16 dicembre 2023

Concerto:
16 dicembre 2023, 20:00
Chiesa di San Nicolao della Flüe (Lugano)

🕒 Orario: Secondo piano prove

Sessione ensemble I

Ensemble Fiati

Direttore Fabien Thouand

Programma musicale

Louis Théodore Gouvy Petite suite Gauloise op.90

Allan Stephenson Symphonette

Charles Gounod Petite Symphonie in Sib Maggiore

Organico

ARCHI

(vl I–vl II–vle–celli–cb)

////////////////////

FIATI

(fl.ob.cl.fg / cr.tr.trb.tuba) + sax

1.2.2.2/2.0.0.0

ALTRI

(perc, pf, arpa, ecc...)

////////////////////

 Limitazioni: Attività assegnata dalla scuola

 Crediti: 1.5

 Aula: Secondo piano prove

 Calendario: Produzione:
19–24 febbraio 2024

Concerti:
23 febbraio 2024, 20:00 Aula Magna del Conservatorio
24 febbraio 2024, 18:00 Chiesa Evangelica (Ascona)

 Orario: Secondo piano prove

Sessione orchestrale II

Focus orchestra classica

Maestro concertatore Alessandro Moccia

Violoncello solista Asier Polo Bilbao

Programma musicale

Wolfgang Amadeus Ouverture II Re pastore in Do Maggiore

Mozart

Joseph Haydn Concerto n°1 in Do Maggiore Hob. VIIIb/1 per violoncello
e orchestra

Luigi Cherubini Ouverture Lodoïska in Re Maggiore

Ludwig van Beethoven Sinfonia n°8 in Fa Maggiore op.93

Organico

ARCHI

(vl I–vl II–vle–celli–cb)

8–8–6–4–3

FIATI

(fl.ob.cl.fg / cr.tr.trb.tuba)

2.2.2.2/2.2.1.0

ALTRI

(perc, pf, arpa, ecc...)

timpani

 Limitazioni: Attività assegnata dalla scuola

 Crediti: 1.5

 Aula: Secondo piano prove

 Calendario: Produzione:
4–10 marzo 2024

Concerto:
8 marzo 2024, 20:30 Auditorio Stelio Molo RSI (Lugano)
9 marzo 2024, 20:30 Chiesa del Collegio Papio (Ascona)

 Orario: Secondo piano prove

Sessione ensemble II

Brass Ensemble

Direttore Enzo Turriziani

Programma musicale

Claudio Monteverdi	Toccata
Giovanni Gabrieli	Canzon septimi toni Sonata pian' e forte Canzona per sonare n°2 Ricercare del duodecimo tuono
Johann Sebastian Bac	Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 140
Anton Bruckner	Christus factus est Ave Maria
Richard Strauss	Wiener Philharmoniker Fanfare
Benjamin Britten	Russian Funeral
William Byrd	The Earl of Oxford's March
Edvard Grieg	Funeral March
Aaron Copland	Fanfare for the Common Man

Organico

ARCHI	FIATI	ALTRI
(vl I-vl II-vle-celli-cb)	(fl.ob.cl.fg / cr.tr.trb.tuba)	(perc, pf, arpa, ecc...)
////////////////////	0.0.0.0/4.4.4.1	timpani, 2 percussionisti

🚫 Limitazioni:	Attività assegnata dalla scuola
🌞 Crediti:	1.5
🏫 Aula:	Secondo piano prove
📅 Calendario:	Produzione: 18-24 marzo 2024 Concerto: 24 marzo 2024, 11:00 LAC – Hall (Lugano)
🕒 Orario:	Secondo piano prove

Sessione corale III

Coro

Direttore Mark Kölliker

Programma musicale

Franz Liszt

Via Crucis per solisti, coro e organo
dai Mottetti: Ave maris stella, Ave Maria, Pater Noster,
Salve Regina

Organico

ARCHI

(vl I-vl II-vle-celli-cb)

////////////////////

FIATI

(fl.ob.cl.fg / cr.tr.trb.tuba)

////////////////////

ALTRI

(perc, pf, arpa, ecc...)

organo

🚫 Limitazioni:

Tutti gli studenti Bachelor e tutti gli studenti Master che si sono iscritti al seminario di coro

🎓 Crediti:

1.5 (solo per organista, convocato ex ufficio)

🏢 Aula:

Secondo piano prove che verrà comunicato per tempo

📅 Calendario:

Produzione:
23–26 aprile 2024

Concerto:
26 aprile 2024, 20:30 Chiesa di San Nicolao della Flüe (Lugano)

🕒 Orario:

Secondo piano prove

Sessione orchestrale III

Orchestra Sinfonica

Direttore Leo McFall

Programma musicale

Concerto solistico con studente selezionato dal MASPEC

Antonín Dvořák

Sinfonia n°7 in Re minore op.70

Organico

ARCHI

(vl I–vl II–vle–celli–cb)

8–7–6–4–3

FIATI

(fl.ob.cl.fg / cr.tr.trb.tuba)

2.2.2.2/4.2.3.0

ALTRI

(perc, pf, arpa, ecc...)

timpani

 Limitazioni:

Attività assegnata dalla scuola

 Crediti:

1.5

 Aula:

Secondo piano prove che verrà comunicato per tempo

 Calendario:

Produzione:
22–30 giugno 2024

Concerto:
28 giugno 2024, 20:30 LAC – Sala Teatro (Lugano)

 Orario:

Secondo piano prove

XXV stagione 900presente

L'homme et son désir

Direttore:	Arturo Tamayo
Programma:	Darius Milhaud, <i>L'homme et son désir</i> Francis Poulenc, <i>La voix humaine</i> per soprano e orchestra
Limitazioni:	Attività assegnata dalla scuola
Crediti:	1.5
Calendario:	Incontro preparatorio online (docente F. Bossaglia): 17 ottobre 2023, 16:00-19:00 Prove: dal 29 ottobre al 4 novembre 2023 (orari secondo piano prove) Concerto: 5 novembre 2023, Auditorio Stelio Molo RSI (Lugano) Presenza obbligatoria all'incontro preparatorio, a tutte le prove e al concerto

Aventures

Direttore:	Francesco Angelico
Programma:	György Ligeti, <i>Bölcsőtlő a sírig, Aventures et Nouvelles Aventures</i>
Limitazioni:	Attività assegnata dalla scuola
Crediti:	1.5
Calendario:	Incontro teorico preparatorio online (docente F. Bossaglia): 9 novembre 2023, 16:00-19:00 Prove: dal 17 al 23 novembre 2023 (orari secondo piano prove) Concerto: 24 novembre 2023, LAC – Sala Teatro (Lugano) Presenza obbligatoria all'incontro teorico preparatorio, a tutte le prove e al concerto

Kammermusik

Direttore: Arturo Tamayo

Programma: Luigi Nono, *Canti per 13*
Klaus Huber, *Alveare Vernat*
Paul Hindemith, *Kammermusik n°2 op.36*
Arnold Schoenberg, *Kammersymphonie n°1 op.9*

Limitazioni: Attività assegnata dalla scuola

Crediti: 1.5

Calendario: Incontro teorico preparatorio online (docente F. Bossaglia):
25 gennaio 2024, 16:00-19:00

Prove: dal 5 febbraio al 10 febbraio 2024
(orari secondo piano prove)

Concerto: 11 febbraio 2024, Auditorio Stelio Molo RSI (Lugano)

Presenza obbligatoria all'incontro teorico preparatorio,
a tutte le prove e al concerto

Prélude

Direttore: Francesco Bossaglia

Programma: Claude Debussy, *Prélude à l'après-midi d'un faune*
Anton Webern, *Symphonie op.21*
Silvestre Revueltas, *Sansemayá*
Benjamin Britten, *Lachrymae per viola e orchestra d'archi*
John Adams, *Common tones in simple time*

Limitazioni: Attività assegnata dalla scuola

Crediti: 1.5

Calendario: Incontro teorico preparatorio online (docente F. Bossaglia):
26 febbraio 2024, 17:30-20:30

Prove: dal 10 al 16 marzo 2024 (orari secondo piano prove)

Concerto: 16 marzo 2023 alle 20:30, Auditorio Stelio Molo RSI
(Lugano)

Presenza obbligatoria all'incontro teorico preparatorio,
a tutte le prove e al concerto

Una sinfonia dell'orrore, Nosferatu

Direttore:	Francesco Bossaglia
Programma:	Alban Berg, <i>Drei Stücke aus der Lyrische Suit</i> György Ligeti, <i>Ramifications</i> Morton Feldman, <i>The viola in my life 2, Routine investigations</i>
Limitazioni:	Attività assegnata dalla scuola
Crediti:	1.5
Calendario:	Lettura Berg e Ligeti: 20 marzo 2024, orario da definire (Aula 201) Prove: dal 2 aprile all'8 aprile 2024 (orari secondo piano prove) Concerto: 9 aprile 2023, LAC – Sala Teatro (Lugano) Presenza obbligatoria alla lettura, a tutte le prove e al concerto

Analisi e approfondimenti teorici

Focus teorico 900presente

Tamara Basaric Quadroni

Il seminario approfondisce alcune opere e compositori in programma nella stagione 900presente.

Consiste in 6 lezioni collettive online di 3 ore ciascuna. Alla fine del corso ogni studente dovrà consegnare un elaborato scritto, concordato con il docente, consistente in una ricerca analitica su un brano o su un particolare aspetto di un compositore affrontato.

Condizione per l'ottenimento dei crediti è la presenza alle lezioni e a 2 concerti della stagione 900presente, nonché la consegna e valutazione positiva dell'elaborato scritto.

📌 Limitazioni: Aperto a tutti gli studenti. Il seminario è automaticamente attribuito a chi partecipa alle produzioni di *900presente*

🎓 Crediti: 1

📅 Calendario: Lezioni collettive on-line:
1) lunedì 23.10.2023, 18:00–20:00
2) lunedì 06.11.2023, 18:00–20:00
3) martedì 07.11.2023, 18:00–20:00
4) lunedì 15.01.2024, 18:00–20:00
5) lunedì 29.01.2024, 18:00–20:00
6) lunedì 25.03.2024, 18:00–20:00

Termine per la consegna dell'elaborato scritto: 2 maggio 2024

Introduzione alla preparazione del lavoro finale per il Master of Arts in Music Pedagogy

Massimo Zicari

Il seminario si propone di aiutare gli studenti nelle fasi iniziali della preparazione del lavoro finale di pedagogia con particolare riferimento alla redazione dell'elaborato scritto. Saranno affrontati i seguenti aspetti:

- formulazione di una domanda di ricerca
- originalità e relazione con la pratica professionale
- redazione di un testo accademico
 - struttura
 - stile redazionale
- documentazione
 - uso delle fonti
 - accesso alle banche dati
 - citazioni
 - riferimenti bibliografici
 - compilazione della bibliografia
 - uso degli indici e delle didascalie
- presentazione
 - strategie per la presentazione
 - strumenti informatici

Alla fine del seminario gli studenti avranno acquisito competenze di base utili a:

- strutturare un testo accademico
- selezionare la documentazione
- organizzare una bibliografia
- seguire i criteri redazionali rilevanti per i rispettivi ambiti di indagine

A completamento del seminario le competenze saranno verificate per mezzo di una esercitazione scritta.

 Limitazioni:	Il seminario si rivolge agli studenti iscritti al primo anno del Master of Arts in Music Pedagogy
 Crediti:	1
 Calendario:	6 lezioni a cadenza settimanale, a partire dal 13 febbraio 2024, 15:00-17:00

Repertorio cameristico moderno e contemporaneo

Francesco Bossaglia, Tamara Basaric Quadroni

Il seminario affronta il repertorio da camera del XX e XXI secolo dal punto di vista teorico e pratico.

All'inizio del seminario saranno formati 6 gruppi di musica da camera. Ogni gruppo avrà 1 incontro analitico sul brano da preparare e 4 lezioni di musica da camera. È previsto un concerto di classe finale.

È prevista la presenza obbligatoria all'incorò di analisi e a tutte le lezioni di musica da camera oltre alla valutazione del concerto finale.

📌 **Limitazioni:** La precedenza è data ai frequentanti i seguenti corsi (in ordine): MA in Music Performance, MA in Specialized Music Performance, MAS in Contemporary Music Performance and Interpretation, MAS in Music Performance and Interpretation, MA in Music Pedagogy

🎓 **Crediti:** 1

📅 **Calendario:** Incontro di analisi sul brano (docente Tamara Basaric Quadroni): 13 novembre 2023

Gruppo A – 10:00–11:30
Gruppo B – 11:45–13:15
Gruppo C – 14:00–15:30
Gruppo D – 15:30–17:00
Gruppo E – 17:30–19:00

5 dicembre 2023	9:00-20:00
16 gennaio 2024	9:00-20:00
13 febbraio 2024	9:00-20:00
26 marzo 2024	9:00-20:00
Concerto finale 10 aprile	13:00-21:00

La musica per chitarra nel periodo classico e romantico

Claudio Maccari, Paolo Pugliese

Il seminario, costituito da una parte storico-teorica e da una parte pratica, tratta i principali temi legati all'interpretazione della letteratura classica e romantica per chitarra su strumenti originali. Nel corso dei quattro incontri si affronteranno i seguenti punti:

1. Introduzione generale
2. Il suono: lo strumento, le corde e l'impostazione tecnica
3. Gli stili musicali: descrizione ed esempi tratti dalla letteratura orchestrale, pianistica e chitarristica
4. La notazione musicale, il timbro e l'orchestrazione

📌 Limitazioni: Studenti della classe di chitarra

🎓 Crediti: 1

📅 Calendario: 15, 29 ottobre
 12, 26 novembre

🕒 Orario: 11:00–13:00 e 14:00–17:00

Antonino Pasculli e il suo tempo

Omar Zoboli, Fabien Thouand, Massimiliano Salmi

Una sperimentazione pratica di nuove vie d'interpretazione delle sue opere per oboe e corno inglese – e del loro accompagnamento pianistico – alla luce delle nuove conoscenze sugli stili interpretativi dell'800 musicale italiano.

Le composizioni di Antonino Pasculli fanno ormai parte del repertorio di ogni oboista.

Visto l'aspetto estremamente virtuosistico, vi è spesso un (ab)uso della sua musica semplicemente come dimostrazione delle capacità tecniche, dimenticandone il senso, i contenuti stilistici che sono alla radice.

In occasione della ricorrenza dei 100 anni dalla morte del compositore, l'obiettivo di questo laboratorio e quello di rendere giustizia a questa figura di musicista che, oltre ad essere stato un oboista strabiliante, fu direttore della banda municipale di Palermo dal 1877 al 1912.

Sarà interessante ricercare ed esplorare attraverso nuovi criteri di interpretazione vari aspetti storici e sociologici, come:

- stile del bel canto;
- storia e sociologia della Sicilia e senso del genere delle "parafrasi su temi da opere";
- ricerche musicologiche e organologiche varie.

Tutto ciò finalizzato ad una definizione ed una interpretazione viva oltre che "storicamente informata".

🚫 Limitazioni:	Studenti delle classi di oboe e pianoforte. Il corso verrà attivato con un minimo di 5 studenti iscritti
🎓 Crediti:	1
📅 Calendario:	12, 13 e 14 aprile
🕒 Orario:	10:00–13:00 e 14:00–18:00

Il pianoforte della seconda scuola di Vienna

Bruno Zanolini

Ciclo di incontri nei quali si tratterà l'analisi di brani per pianoforte dal tardoromanticismo all'atonalità alla dodecafonia.

- ❗ **Limitazioni:** Indirizzato agli studenti dei Master of Arts in Performance e Pedagogy, come a tutti gli altri studenti interessati fino ad un massimo di 20 partecipanti.
È obbligatoria la presenza ad almeno l'80% delle lezioni e la realizzazione dei compiti assegnati. Il corso sarà attivato con un minimo di 8 partecipanti.

🎓 Crediti:	1
📅 Calendario:	marzo 6, 13, 20, 27 aprile 3, 10
🕒 Orario:	14:30-16:30

Improvvisazione

Altra musica e improvvisi mediterranei

Jamal Ouassini

Altra musica & improvvisi mediterranei si propone l'obiettivo di favorire l'incontro dei musicisti europei con la tradizione musicale del mondo arabo, nord-africano, turco e mediterraneo in generale. Durante il seminario vengono esplorate le ricche sonorità dei maqamat (modi arabi), la forma del fraseggio e le strutture peculiari delle varie tradizioni della musica di tali luoghi.

Alternando teoria e pratica musicale e privilegiando l'esercitazione collettiva (musica d'insieme), viene data ai partecipanti l'opportunità di esplorare direttamente le forme musicali del repertorio arabo, turco e nord-africano.

Gli esercizi e i fraseggi proposti favoriscono il dialogo musicale e contribuiscono ad accrescere la capacità creativa e di improvvisazione mediante l'acquisizione di formule appartenenti ad altri linguaggi.

Un metodo innovativo e originale unisce un sistema fondato sulla tradizione orale con quello accademico occidentale, facendo leva sia sulla scrittura musicale, sia sul puro supporto mnemonico, attraverso un repertorio fatto di autori del passato e contemporanei.

📌 Limitazioni: Studenti delle classi di strumento ad arco, a fiato, percussioni e canto fino ad un massimo di 20 partecipanti. Il corso verrà attivato con un minimo di 8 studenti iscritti.

🎓 Crediti: 1

📅 Calendario: 15-18 gennaio 2024

🕒 Orario: 10:30-13:00 e 14:00-16:00
18 gennaio 2024 saggio ore 16:00

Jazz improvisation

Tino D'Agostino, Sergio Bellotti

The instructors will share their teaching duties and will discuss the following topics:

- Improvisation;
- Ensemble;
- Technique/Phrasing;
- Harmony;
- Basic Jazz History.

In school, each session will be divided as follows:

- Students will be asked to practice at home and follow up with the instructors;
- Students will be required to record their music projects and send them to the instructor via e-mail/skype;
- Students will perform a final recital, which will be a very valid assessment to the students' progress.

At the end of the seminars, the instructors will organize a concert/masterclass for the students of the Conservatory. This concert, upon approval of the Conservatory could be open to the public.

ⓘ Limitazioni: Il corso è materia complementare obbligatoria a scelta (fra i vari corsi di improvvisazione) per gli studenti del Bachelor of Arts in Music e Master Pedagogy ancora in debito di questa materia.
Massimo 25 studenti per gruppo (2 gruppi) il seminario verrà attivato con un numero minimo di 20 partecipanti

 Crediti:	2
 Calendario:	dicembre 14, 15, 16 gennaio 11, 12, 13 febbraio 21, 22, 23 marzo 22, 23, 24 aprile 15, 16, 17, 18, 19 (saggio)
 Orario:	Gruppo A 9:00–13:00 Gruppo B 14:00–18:00

Improvvisazione libera

Zeno Gabaglio

L'improvvisazione libera è un ambito dell'espressione musicale nato in seno alla musica contemporanea colta tra gli anni Cinquanta e gli anni Sessanta ed è un contesto in cui la diretta pratica strumentale e l'invenzione generativa estemporanea sono il centro di una nuova poetica.

Ad iniziare questa rivoluzione – per certi versi un'antitesi rispetto alla musica intesa come pura interpretazione – erano stati dei collettivi di strumentisti comprendenti sia interpreti sia compositori. Nel nostro presente le tecniche e gli atteggiamenti sviluppati nell'improvvisazione libera (ma non solo) sono utili ai musicisti nel rapporto con le opere contemporanee, nella relazione con altre forme d'arte e in situazioni professionali in cui l'abilità interpretativa è richiesta tanto quella inventiva.

La classe verrà suddivisa in 12 gruppi (A–L) composti idealmente da 3 (fino a un massimo di 5) musicisti, preferibilmente con strumenti diversi. Qualsiasi referenza relativa ai gruppi (giorni e orari) va notificata al più presto all'indirizzo: zenogabaglio@gmail.com. Le richieste vengono valutate in ordine di entrata e non si può garantire che tutte vengano soddisfatte.

📌 Limitazioni: Il corso è materia complementare obbligatoria a scelta (fra i vari corsi di improvvisazione) per gli studenti del Bachelor of Arts in Music e Master of Arts in Music Pedagogy ancora in debito di questa materia.

🎓 Crediti: 2

📅 Calendario:

dicembre	14, 15, 16
gennaio	11, 12, 13
febbraio	21, 22, 23
marzo	22, 23, 24
aprile	15, 16, 17, 18, 19 (saggio)

📅 Calendario: **Sessione 1**

- 14 ottobre 2023 – gruppi AB
- 15 ottobre 2023 – gruppi AB
- 21 ottobre 2023 – gruppi AB
- 26 ottobre 2023 – **generale tutti Palacinema Locarno**
- 27 ottobre 2023 – **performance tutti Palacinema Locarno**

Sessione 2

18 novembre 2023 – lezione 1 – gruppi CDEF
19 novembre 2023 – lezione 2 – gruppi CDEF
02 dicembre 2023 – lezione 3 – gruppi CDEF
03 dicembre 2023 – lezione 4 – gruppi CDEF
09 dicembre 2023 – **prova finale in studio** – gruppo C
10 dicembre 2023 – **prova finale in studio** – gruppo D
16 dicembre 2023 – **prova finale in studio** – gruppi E
17 dicembre 2023 – **prova finale in studio** – gruppi F

Sessione 3

27 gennaio 2024 – lezione 1 – gruppi GHI
28 gennaio 2024 – lezione 1 – gruppi JKL
3 febbraio 2024 – lezione 2 – gruppi GHI
4 febbraio 2024 – lezione 2 – gruppi JKL
24 febbraio 2024 – lezione 3 – gruppi GHI
25 febbraio 2024 – lezione 3 – gruppi JKL
2 marzo 2024 – lezione 4 – gruppi GHI
3 marzo 2024 – lezione 4 – gruppi JKL
11 marzo 2024 – **prova finale concerto – tutti**
12 marzo 2024 – **prova finale concerto – tutti**
oppure
13 marzo 2024 – **prova finale concerto – tutti**

🕒 Orario:	Gruppo A	Gruppo B	Gruppo C	Gruppo D
	10:00–14:00	15:00–19:00	15:00–17:00	17:00–19:00
	Gruppo E	Gruppo F	Gruppo G	Gruppo H
	10:00–12:00	12:00–14:00	10:00–12:30	13:30–16:00
	Gruppo I	Gruppo J	Gruppo K	Gruppo L
	16:00–18:30	10:00–12:30	13:30–16:00	16:00–18:30

Orario prove finali: tutto il giorno

Piano improvisation

Galina Vracheva

Improvisation has a long tradition in the different arts such as painting, dance, music and literature. Homer, Goethe, Bach, Mozart, Beethoven, Paganini, Liszt, Rachmaninov, Picasso and Nurejev are among the most famous improvisation artists of all time. In Paris, during the 19th century, games of improvisation were very popular. The technical revolution of the 20th century, however, put an end to this form of art. Instead, the desire for perfection and the ability to record music pushed the art of fantasy to the background, and that wonderful characteristic of mankind, the power to be creative, was lost.

Of course, today we still have great artists who are able to put spontaneity into their art, but they are rare. In the early 80's, there were signs in Western Europe that as a reaction against technical skill and perfection, improvisation was once again going to take a more important place in music. Famous pianists such as Chick Corea, Keith Jarrett and Friedrich Gulda showed that in classical music as well as in entertainment improvisation could colour up music and found some interest in their audiences.

I now try to call an old tradition to new life by allowing improvisation a major role during my concerts. In recitals, I provide the audience with the possibility of suggesting themes on which I can improvise. In concertos, I improvise the cadenzas for the public to provide, I hope, a more exciting experience in the spirit of the great masters of our musical culture.

 Limitazioni: Corso destinato alle classi di pianoforte

 Crediti: 2

 Calendario:

ottobre	2, 3
novembre	6, 7
dicembre	4, 5
gennaio	22, 23, 29, 20

 Orario: 10:00–13:00 e 14:00–17:00

Approccio all'improvvisazione nella didattica: argomenti di base

Giovanni Falzone

Durante il corso verranno acquisite le competenze di base che permetteranno agli studenti di addentrarsi nel mondo dell'improvvisazione.

In particolare si lavorerà su:

- accenti di base e pronuncia (studio dell'articolazione) nel linguaggio jazzistico – esercizi prassi esecutiva di base;
- differenze tra suddivisione binaria e suddivisione ternaria (con esempi ed esercizi vari);
- scala maggiore e nome dei relativi modi derivati (esercizi, sui vari gradi, con le triadi e con le quadriadi). Almeno nelle tonalità di C; F; Bb; Eb;
- arpeggio fino alla nona; Pentatonica minore e maggiore; Pentatonica Blues; Scala dorica (con relativi esercizi);
- esercizi sulla Call and Response/ Ear Training (sulla Pentatonica Minore e su altro materiale trattato);
- studio degli Intervalli con esercizi per terze e per quarte
- differenze sostanziali tra Cadenza maggiore e Cadenza Minore (con esercizi specifici);
- studio e memorizzazione di brani standards (capire la forma, memorizzarla e imparare a trasportarla nelle varie tonalità) con relativi esercizi applicati: arpeggi e scale dei relativi accordi;
- armonizzazione, per quadriadi, della scala maggiore, minore dorica e naturale.

Il materiale didattico e le dispense verranno fornite dal docente durante lo svolgimento del corso.

🚫 Limitazioni:	Studenti delle classi di strumento ad arco, a fiato, percussioni e canto fino ad un massimo di 20 partecipanti. Il corso verrà attivato con un minimo di 8 studenti iscritti per gruppo	
🎓 Crediti:	2	
📅 Calendario:	Calendario da definire 8 incontri che verranno pianificati di giovedì fra ottobre e aprile	
🕒 Orario:	Gruppo A	11:00–13:00
	Gruppo B	13:30–15:30

L'improvvisazione e il jazz nella didattica

Giovanni Falzone

I principali obiettivi del corso sono acquisire, sviluppare e sapere impiegare i differenti approcci all'improvvisazione nel linguaggio jazz sia attraverso l'utilizzo di forme e strutture convenzionali, legate alla tradizione jazzistica, sia attraverso le forme più sperimentali che si sono avvicinate durante il XX Secolo. Il tutto è finalizzato alla maturazione delle competenze fondamentali legate all'improvvisazione da applicare principalmente nella didattica strumentale.

Durante il corso verranno proposti esercizi tecnici di base (argomenti affrontati durante il corso livello 1 come: arpeggi, scale – eseguite con lo strumento e con la voce), esercizi di ear training, esercizi di improvvisazione, esercizi ritmici e di poliritmia, esercizi di armonia, storia di base del jazz, ascolti dei vari tipi di repertorio.

Arrangamenti da studiare e approfondire attraverso l'esercizio sia della lettura che della memorizzazione di piccoli frammenti tematici, riff, alternati a libere improvvisazioni. Ai singoli studenti verrà chiesto di registrare i loro progetti musicali e inviarli al docente.

Il materiale didattico e le dispense verranno fornite dal docente durante lo svolgimento del corso.

Alla fine del seminario è prevista una prova pratica in forma di performance pubblica o attività equivalente.

🚫 Limitazioni: Studenti delle classi di strumento ad arco, a fiato, percussioni e canto, che abbiano già frequentato il corso di "Approccio all'improvvisazione". Fino a un massimo di 20 partecipanti. Il corso verrà attivato con un minimo di 8 studenti iscritti per gruppo

🎓 Crediti:	2
📅 Calendario:	Calendario da definire 8 incontri che verranno pianificati di giovedì fra ottobre e aprile
🕒 Orario:	Gruppo A 15:30–17:30 Gruppo B 17:30–19:30

Musica antica

Approfondimento della prassi esecutiva di Bach su clavicembalo

Stefano Molardi

Il corso prevede l'approfondimento della prassi esecutiva di Bach alla luce dei trattati antichi e del modo di suonare e di intendere la musica nei secoli XVII e XVIII.

I temi trattati durante le lezioni, che potranno essere collettive e singole, saranno:

- Analisi, esecuzione, prassi esecutiva delle Toccate, partite, clavicembalo ben temperato, Suites inglesi e francesi di J. S. Bach;
- Evoluzione dello stile bachiano: l'origine francese (Couperin), tedesca (Buxtehude), italiana (Frescobaldi). Studio di alcuni brani del periodo tastieristico italiano, francese, tedesco del XVII secolo;
- Confronto tra gli abbellimenti in Bach e la scuola francese del XVII e XVIII secolo;
- L'inégalité francese e sua applicazione nella musica di Bach;
- La "sprezzatura" italiana. Approfondimento dell'esecuzione "non soggetto a battuta" negli Avvertimenti di Frescobaldi;
- L'origine italiana dello "Stylus phantasticus" nelle opere per tastiera dei maestri di Bach (Buxtehude, Boehm, Bruhns, Pachelbel);
- Fondamenti di concertazione dei concerti per cembalo e orchestra di J. S. Bach
- I casi particolari delle sonate di A. Scarlatti, D. Scarlatti, e delle suites di G. F. Händel

L'obiettivo del corso è di Riportare la musica di Bach all'origine del suo pensiero musicale, ampliare il repertorio e creare nuovi stimoli.

📌 Limitazioni: Classi di pianoforte – Il seminario può essere frequentato una sola volta durante il percorso di studi.
Il seminario verrà attivato con un minimo di 6 partecipanti.

🎓 Crediti: 1.5

📅 Calendario:	ottobre 13, 20	ore 11:00–13:00
	novembre 9, 17	ore 11:00–13:00
	dicembre 7, 22	ore 11:00–13:00
	gennaio 12	ore 11:00–13:00
	gennaio 26	ore 11:00–14:00
	febbraio 16	ore 11:00–13:00
	marzo 1	ore 11:00–13:00
	marzo 8, 15	ore 11:00–14:00
	aprile 12, 26	ore 11:00–14:00

Saggio il 26 aprile 2024 ore 19:00

Introduzione al canto gregoriano

Giovanni Conti

Scopo di questo corso – rivolto a coloro che della materia sono digiuni – è consentire, attraverso un cammino progressivo, una lettura generale ma precisa del "fenomeno" gregoriano inteso nella sua più profonda natura. Saranno fornite le nozioni fondamentali prestando particolare attenzione agli aspetti storici, liturgici, semiologici e relativi alla prassi esecutiva. Un cammino, quindi, che lascerà aperta la possibilità di ulteriori approfondimenti specialistici, stimolando lo studio e l'analisi, sempre condotti sulla strada del rapporto testo-melodia: un rapporto che sarà interessante scoprire come inscindibile.

Il corso prevede un'articolazione con lezioni teoriche collettive unitamente ad esercitazioni d'assieme. Non è esclusa la possibilità di lezioni individuali e per gruppi ristretti, finalizzate alla preparazione di esecuzioni che costituiranno uno dei momenti caratterizzanti le fasi di apprendimento previste dal corso.

🚫 **Limitazioni:** Aperto a tutti gli interessati, il seminario sarà attivato con un minimo di 6 partecipanti

🎓 **Crediti:** 2.5

📅 Calendario:	Lezioni teoriche	Laboratorio
	4, 11 e 25 ottobre	18 ottobre
	15 e 29 novembre	8 e 22 novembre
	13 dicembre	6 e 20 dicembre
	10 e 24 gennaio	17 e 31 gennaio
	7 e 21 febbraio	14 e 28 febbraio
	6 e 20 marzo	13 marzo
	10 e 24 aprile	3 e 17 aprile
15 e 29 maggio	8 e 22 maggio	

🕒 **Orario:** 18:00–20:00
Laboratorio 20:00–21:00

💰 **Costi:** Partecipanti attivi esterni
Quota di partecipazione CHF 600.–

Canto gregoriano, corso avanzato

Giovanni Conti

Il secondo corso, in continuazione al primo livello, approfondirà lo studio della notazione san gallese e di Laon accennando anche ad altre notazioni. Al centro dell'attenzione lo studio della paleografia gregoriana, l'analisi del significato ritmico in funzione al testo, la melodia, la struttura architettonica del movimento, il genere liturgico-musicale; Il fenomeno della liquescenza gregoriana: la complessità fonetica, le ragioni melodiche e le conseguenze estetiche; l'articolazione neumatica e la sua funzione ordinatrice nel discorso musicale gregoriano. Come già nel primo corso non mancherà lo spazio dedicato alla pratica.

 Limitazioni:	Aperto a tutti gli interessati Il seminario sarà attivato con un minimo di 8 partecipanti
 Crediti:	2.5
 Calendario:	Lezioni teoriche e laboratorio 18 ottobre 8, 22 novembre 6, 20 dicembre 17, 31 gennaio 14, 28 febbraio 13 marzo 3, 17 aprile 8, 22 maggio
 Orario:	18:00–20:00 Laboratorio 20:00–21:00
 Costi:	Partecipanti attivi esterni Quota di partecipazione CHF 600.–

Les goûts réunis

Docenti vari

I partecipanti compiranno un excursus tra lo stile barocco italiano, francese e tedesco e le relative prassi esecutive storiche. Le lezioni, indirizzate a strumenti e voci tipici del repertorio barocco, si rivolgono a gruppi in piccole formazioni cameristiche. Si esplorano e rispettano le indicazioni di prassi esecutiva riscontrabili nella trattatistica coeva che verrà consultata e approfondita a complemento della lezione strumentale e durante la stessa, il tutto sotto la guida del docente tutore. Ogni gruppo effettua una sezione da 6 ore per ogni tipo di repertorio, per un totale di 18 ore di lezione, con calendario da concordare con il docente. La presenza è obbligatoria al 100%. A conclusione si richiede un'esibizione su fonte originale di una sonata – o parte di essa – per ogni tipologia stilistica. Durante l'esecuzione finale, gli studenti dovranno motivare le loro scelte musicali relative all'interpretazione e all'ornamentazione, contestualizzandole secondo quanto appreso.

 Limitazioni:	Il corso si orienta principalmente agli ultimi anni di Ma Perf e il numero dei partecipanti verrà definito durante una selezione in fase di iscrizione atta ad armonizzare i gruppi da camera in base alle possibilità di repertorio e docenti. Il seminario verrà attivato con un minimo di 10 partecipanti.
 Crediti:	2
 Calendario:	Ogni gruppo concorderà un calendario con il docente assegnato

Teoria e prassi musicale antica (dal XV al XVII secolo)

Diego Fratelli

Musica Antica, teoria musicale del periodo rinascimentale (e prassi esecutive correlate): il repertorio strumentale e vocale nei manoscritti e nelle stampe dal XV al XVII secolo.

Oltre alla lezione introduttiva generale di **giovedì 26 ottobre**, per TUTTI gli iscritti, (verifica calendari; arrivare muniti della propria agenda), ogni gruppo dovrà frequentare un ciclo di 4 lezioni.

I gruppi verranno costituiti ex officio e a ciascun gruppo verrà assegnato un periodo specifico di lezioni.

Nella prima lezione di ogni gruppo si analizzeranno i brani, sia strumentali che vocali, leggendo direttamente dagli originali e affrontando sia i problemi legati alla notazione sia quelli connessi alle prassi esecutive.

Alle lezioni successive, i componenti del gruppo arriveranno avendo già studiato le rispettive parti assegnate; le lezioni saranno così dedicate all'esecuzione musicale.

Ogni ensemble dovrà fare un saggio alla fine del proprio ciclo di lezioni, alle ore 19:00 della data stabilita nel calendario (vedi sotto).

Il seminario è destinato a musicisti interessati alla musica del rinascimento e del primo barocco, sia strumentale che vocale (madrigali, mottetti, madrigali con strumenti obbligati), che intendano avere un rapporto critico e diretto con le problematiche connesse alla esecuzione.

N.B. l'assenza di uno o più componenti del gruppo alle prove concordate, o il mancato studio delle parti assegnate, pregiudica l'acquisizione dei crediti per l'intero gruppo.

🚫 Limitazioni: Fino ad un massimo di 40 studenti.

Il seminario verrà attivato con un minimo di 10 partecipanti.

🎓 Crediti: 1

📅 Calendario: 26 ottobre 2023, ore 16:00
Lezione introduttiva per tutti gli iscritti

Periodo	Orari	
novembre 2, 9, 16, 23 Saggio 23 novembre ore 19:00	16:00–17:30	17:30–19:00
novembre 30, dicembre 7, 14, 21 Saggio 21 dicembre ore 19:00	Gruppo A	Gruppo B
novembre 30, dicembre 7, 14, 21 Saggio 21 dicembre ore 19:00	Gruppo C	Gruppo D
gennaio 11, 18, 25, febbraio 1 Saggio 1 febbraio ore 19:00	Gruppo E	Gruppo F
febbraio 15, 22, 29, marzo 7 Saggio 7 marzo ore 19:00	Gruppo G	Gruppo H
marzo 14, 21, 28, aprile 4 Saggio 4 aprile ore 19:00	Gruppo I	Gruppo L

Improvvisazione polifonica di gruppo

Diego Fratelli

Nel Rinascimento era consuetudine improvvisare in gruppo su temi dati e in forme prestabilite, sia partendo da temi noti agli esecutori sia sviluppando estemporaneamente contrappunti e polifonie in gruppo attorno a “temi scritti”. In concreto sia con gli strumenti che con le voci si realizzavano estemporaneamente contrappunti a più voci.

La conoscenza di queste antiche pratiche oggi può essere di grande interesse per strumentisti, cantanti, compositori, per realizzare esecuzioni sia con trame in parallelo (organum, gymel, fauxbourdon, falsobordone) sia con forme più articolate (discanto, polifonia, diminuzione) fino alle strutturazioni imitative più complesse (canoni, canoni su tema, contrari moti, retrogradazioni).

Il seminario si articola in 6 incontri, ordinati per argomento.

Ogni incontro consta di una parte storico/teorica (le regole), di una parte analitica (il repertorio) di esercitazioni pratiche strumentali e vocali, esercizi individuali home work.

1. Cenni storici generali
2. Organum, Gymel, Faubourdon, Falsibordoni
3. Discanto a 2 e più voci, Polifonia
4. Imitazione, obblighi, canoni
5. Canoni, regole e tabulae
6. Canoni su temi dati

n.b. Per il conseguimento dei crediti è necessario il 100% delle presenze.

🚫 Limitazioni:	Aperto a tutti gli allievi Bachelor e Master. Il seminario verrà attivato con un minimo di 6 partecipanti	
🎓 Crediti:	2	
📅 Calendario:	marzo	14, 21, 28
	aprile	4, 11, 18
🕒 Orario:	11:00-12:30	

Bambini e musica nel Rinascimento

La formazione musicale dei bambini nel Rinascimento

Diego Fratelli

Nelle cappelle rinascimentali i bambini avevano un ruolo importante e fondamentale. Nelle complesse pagine polifoniche spesso le voci acute erano affidate bambini, solisti o in sezione, bambini che al pari degli adulti erano musicisti formati e capaci di performance anche virtuosistiche e non solo sul piano vocale ma anche su quello strumentale.

Come funzionavano le cappelle? Quale era il percorso di formazione dei bambini? Su quali testi si formavano? Attorno a quali repertori?

Nei 4 incontri del seminario verranno presi in esame gli aspetti storici, teorici, pratici delle fasi dell'apprendimento, sia consultando fonti trattatistiche che effettuando esercitazioni pratiche ed eseguendo pagine di repertorio direttamente dalle fonti antiche, esercizi individuali home work.

n.b. Per il conseguimento dei crediti è necessario il 100% delle presenze.

🚫 Limitazioni:	Aperto a tutti gli allievi Bachelor e Master Il seminario verrà attivato con un minimo di 6 partecipanti	
🎓 Crediti:	1	
📅 Calendario:	aprile	25
	maggio	2, 16, 23
🕒 Orario:	11:00–12:30	

Il vero modo di diminuir

Stefano Bragetti

Introduzione alla pratica e alla teoria della diminuzione melodica strumentale e vocale nel Rinascimento veneziano. Con particolare riferimento alle opere di Sylvestro Ganassi (La Fontegara, 1535) e di Girolamo dalla Casa (Il vero modo di diminuir, 1584) verranno approntate individualmente e collettivamente versioni diminuite di danze, bicinia, madrigali, chansons, canzoni strumentali e fantasie con un lavoro sia di estemporizzazione che di composizione. Verrà inoltre sviluppata un'ipotesi di modello per l'improvvisazione di ricercate monodiche. Parte del seminario sarà erogata in modalità flipped classroom.

Per ogni partecipante sono previste, oltre alle 17 ore d'aula, una media orientativa di 13 ore di lavoro in autonomia

Obiettivi: Estemporizzazione e composizione di diminuzioni melodiche all'interno di opere polifoniche e di ricercate a strumento melodico solo nello stile del rinascimento veneziano.

L'attribuzione del credito formativo si baserà, oltre che sull'assolvimento degli obblighi di frequenza, sulla partecipazione al concerto finale e sul superamento di un test di estemporizzazione.

🚫 Limitazioni:	Il corso è aperto a cantanti e strumentisti fino ad un max. di 20 studenti e verrà attivato con un minimo di 6 partecipanti.
🎓 Crediti:	1
📅 Calendario:	ottobre 9, 16, 23 novembre 6, 13, 27 dicembre 4, 11, 18
	Saggio finale 18 dicembre 2024 ore 12:00
🕒 Orario:	10:00-12:00

Musica vocale nel primo Seicento italiano

Barbara Zanichelli

Il seminario ha come scopo quello di affrontare la musica vocale del repertorio vocale del primo Seicento italiano, sia a voce sola che a più voci, con particolare attenzione ad autori come L. Luzzaschi, C. Monteverdi, G. Caccini, G. Frescobaldi, S. D'India, B. Ferrari, B. Strozzi e altri.

Si tratta di un approfondimento sul repertorio, nelle sue implicazioni tecniche e stilistiche, con particolare attenzione al rapporto tra musica e parola e alle potenzialità affettive ed espressive del testo in lingua italiana.

Obiettivi

Conoscenza del repertorio vocale del primo Seicento italiano, dei diversi stili e delle prassi esecutive; Approfondimento della tecnica vocale applicata alle problematiche stilistiche del repertorio: controllo del vibrato, messa di voce, agilità di gorgia, trillo ribattuto, realizzazione degli abbellimenti, tirate di agilità.

📌 Limitazioni: Classi di canto clavicembalo e organo della sezione professionale fino ad un massimo di 12 studenti, il seminario verrà attivato con un minimo di 6 partecipanti.

🎓 Crediti: 2 cantanti
1 clavicembalisti e organisti (seconda metà del corso)

📅 Calendario: ottobre 27, primo incontro orientativo (14:00–16:00)
novembre 3, 17
dicembre 1, 15
gennaio 12
febbraio 2, 16

Saggio finale 16 febbraio 2024

🕒 Orario: 14:00–18:00

Eh bien dansez: laboratorio di danza e musica antica

Letizia Dradi, Michaël Chiarappa

Il corso è destinato a tutti gli studenti e ha per finalità la comprensione e l'interpretazione delle forme musicali attraverso il movimento.

Istruzione del corpo al ritmo e alla relazione con persone, spazio, strutture musicali, strumenti musicali, armonia, melodia ecc....

Si richiede una buona competenza musicale e strumentale ma nessuna competenza specifica fisica poiché una delle finalità del corso è di offrire al musicista, specializzato in movimenti tecnici specifici e soprattutto riguardanti le piccole articolazioni, la possibilità di aver coscienza di tutto il proprio corpo (che diventa nella sua interezza strumento musicale espressivo).

Il musicista che vive questa esperienza arricchisce il suo modo di suonare, con una partecipazione più completa e autentica, liberandosi da condizionamenti strumentali.

❗ Limitazioni:	Aperto a tutti gli studenti Il seminario verrà attivato con un minimo di 12 partecipanti
🎓 Crediti:	1.5
📅 Calendario:	14, 16 novembre 19 dicembre 22 febbraio
	Produzione e spettacolo: 2, 3 marzo 11:00–13:00 e 14:00–18:00 (spettacolo dalle 18:00)
🕒 Orario:	10:30–12:30 e 13:30–15:30

Musica contemporanea e tecnologie applicate

EAR - Electro Acoustic Room – musica elettronica

Nadir Vassena, Alberto Barberis

Ottavo anno per EAR. Una serie di concerti dedicati alla musica elettronica e elettroacustica. Uno sguardo, o meglio un orecchio, rivolto a quella produzione nata dalla diffusione, ormai domestica, della tecnologia e che ha permesso ai compositori di scoprire nuove dimensioni acustiche e psicoacustiche del suono e di fecondare il pensiero e l'immaginazione artistica con nuove e inaspettate possibilità.

Nonostante la giovane età, già esiste una *storia* della musica elettronica, e i brani presentati e introdotti andranno da alcuni classici del '900 alle produzioni più recenti.

Al centro di tutto resta sempre la necessità di "fare" un'esperienza di ascolto. Attività che può sembrare innocente, neutrale e passiva, ma che invece richiede attenzione, dedizione, qualche volta sacrificio, sempre curiosità.

EAR è un progetto di Spazio21 del Conservatorio della Svizzera italiana in coproduzione con LuganoMusica.

Organizzazione: accanto alla partecipazione a concerti e conferenze, lo studio dei contenuti (letture, ascolti) avviene a distanza, senza presenza in aula, attraverso la piattaforma icorsi.ch dove si svolgono anche le esercitazioni e i compiti. È previsto un primo incontro organizzativo e informativo: 13 ottobre dalle 13:00 alle 14:00.

Obblighi:

- presenza all'incontro introduttivo
- presenza ad almeno 5 concerti
- svolgimento dei compiti online (letture, ascolti, esercizi)

❗ **Limitazioni:** Indirizzato a tutti gli studenti interessati. Limite massimo 40 partecipanti. La precedenza sarà data a chi non ha mai partecipato al seminario (chi ha già partecipato deve segnalarlo al momento dell'iscrizione). Per gli studenti del MA comp la partecipazione è obbligatoria. Il corso verrà attivato con un minimo di 12 partecipanti.

🎓 **Crediti:** 3

📅 **Calendario:** Incontro organizzativo:
13 ottobre, 13:00–14:00

Date dei concerti di EAR:

10 novembre 2023, LAC - Teatrostudio ore 18:30 (durata ca. 1h)
19 gennaio 2024, LAC - Teatrostudio ore 18:30
2 febbraio 2024, LAC - Teatrostudio ore 17:00/18:30
(2 sessioni posti limitati)
12 aprile 2024, LAC - Teatrostudio ore 18:30
26 aprile 2024, LAC - Teatrostudio ore 18:30

Concerti extra (che contano come presenza ed eventuale recupero se qualche data dei concerti sopra pone dei problemi di sovrapposizioni con altri seminari e/o progetti)

17 ottobre 2023, LAC - Teatrostudio ore 19:00 Early Night Modern
16 gennaio 2024, LAC - Teatrostudio ore 19:00 Early Night Modern
1 marzo 2024, LAC - Teatrostudio ore 19:00 Early Night Modern
2 marzo 2024, Mendrisio_DACD (orario tbd) _MMC

EAR solo performance – esecuzione di brani per strumento ed elettronica

Alberto Barberis, Nadir Vassena

Nell'ambito del seminario di EAR – Electro acoustic room, sono emerse, negli anni, molte richieste per fare esperienza pratica con l'esecuzione di brani per strumento “solo” ed elettronica. Il seminario offre la possibilità di affrontare questo repertorio e di studiare la pratica del Live Electronics.

Per l'ottenimento dei crediti sarà *conditio sine qua non*:

1. la presenza agli appuntamenti indicati sotto
2. la stesura di un breve elaborato sul Live Electronics (basato sullo studio di alcuni testi forniti dai docenti)
3. la ricerca e l'esecuzione in concerto–saggio di un brano di repertorio per il proprio strumento ed elettronica. I brani proposti dovranno esser la ricerca e l'esecuzione in concerto–saggio di uno o più brani significativi di repertorio per il proprio strumento ed elettronica. I brani proposti dovranno essere consoni alle possibilità tecniche di produzione e andranno concordati insieme ai docenti. Non saranno accettati brani musicalmente irrilevanti.

Organizzazione: il seminario è pensato come un'estensione performativa del seminario EAR al quale ci si può iscrivere separatamente.

- 📌 **Limitazioni:** Indirizzato a tutti gli altri studenti interessati. Numero di posti limitato 20. Precedenza sarà data a chi non ha mai seguito il seminario. Per maggiori informazioni contattare nadir.vassena@conservatorio.ch o alberto.barberis@conservatorio.ch
Il corso verrà attivato con un minimo di 6 partecipanti.

🎓 **Crediti:** 3

 Calendario: Lezione introduttiva e organizzativa: 10 ottobre 2023, 11:00–13:00

Sessioni di prova

(1.5 h a testa x 3 volte, orari da definire nei giorni sotto indicati)

Prova 1: 4, 5, 11, 12, 15 dicembre 2023

Prova 2: 22, 23 gennaio 2024 e 5, 6, 8 febbraio 2024

Prova 3: 18, 19, 22, 25, 26 marzo 202

Prove generali e concerti:

Prova generale 1: 25 aprile 2024

Concerto 1: 26 aprile 2024

Prova generale 2: 11 maggio 2024

Concerto 2: 12 maggio 2024

Repertorio pianistico contemporaneo

Fabrizio Rosso

Il seminario esplora l'opera pianistica di tre compositori del ventesimo secolo: Paul Hindemith, Luciano Berio e Peter Ablinger. Questi tre autori offrono una panoramica significativa della musica del loro tempo e delle sue connessioni con il presente.

- Paul Hindemith (1895–1963) è stato un compositore tedesco noto per la sua eclettica produzione musicale. Nelle sue composizioni sviluppa una tecnica pianistica molto innovativa, che incorpora elementi di polifonia e contrappunto, sviluppando un linguaggio molto personale declinato in una vasta gamma di stili, dal neoclassicismo all'espressionismo.
- Luciano Berio (1925–2003) è stato un compositore italiano di grande rilevanza nel panorama musicale contemporaneo. Nelle sue composizioni pianistiche esplora una vasta gamma di possibilità sonore, aprendo nuovi orizzonti per la musica del pianoforte.
- Peter Ablinger (nato nel 1959) è un compositore austriaco noto per le sue composizioni basate sulla connessione tra suono, linguaggio e percezione uditiva. Il seminario prende in esame il ciclo di "lieder" Voices&Piano, in cui la voce solista è sostituita da registrazioni di personaggi famosi diffuse da un altoparlante. Da Apollinaire a Pasolini, da Borges a Orson Welles, da Heidegger a Anna Magnani, il ciclo è una galleria di ritratti sonori che cattura l'ascolto rivelando la diversa musicalità nascosta in ogni voce.

Quest'anno il seminario prevede una giornata di workshop con il pianista André Gallo, docente di pianoforte presso l'Accademia Pianistica Internazionale di Imola, di cui è anche Vice-Direttore.

📌 Limitazioni: Classi di pianoforte Master e Bachelor fino ad un max. di 20 partecipanti. Il corso può essere frequentato per una sola volta durante il proprio percorso di studi. Il corso verrà attivato con un minimo di 8 partecipanti.

🎓 Crediti: 2

 Calendario: 7 ottobre 2023, 10:00–13:00 (assegnazione brani) *

11, 25 novembre

9 dicembre

13, 27 gennaio

3 febbraio (André Gallo 10:00–13:00 e 14:00–17:00)

2, 23 marzo

Concerto finale 23 marzo 2024 ore 20:30

(orario prove da definire)

*Gli studenti che non parteciperanno a questo incontro saranno esclusi dal seminario. Per casi eccezionali, contattare il docente fabrizio.rosso@conservatorio.ch

 Orario: 10:00–13:00 e 15:30–18:30

Laboratorio con la classe del Master in Music Composition & Theory

Francesco Bossaglia, Fabrizio Rosso, Nadir Vassena

I lavori degli studenti di composizione verranno studiati ed eseguiti in forma di produzione scenico/teatrale.

Ensemble:

flauto, clarinetto (anche clarinetto basso), corno, violino, contrabbasso, organo elettrico, (elettronica solo fixed medium)

! Limitazioni: I partecipanti verranno selezionati durante le audizioni d'inizio anno

🎓 Crediti: 1.5

📅 Calendario:	18 dicembre	Letture bozze vocali cantanti e compositori (10:00–15:00)
	inizio febbraio (tbd)	Incontro Bossaglia e direttori
	15 febbraio	Giornata di letture ensemble
	16 febbraio	Giornata di letture ensemble
	inizio aprile (tbd)	Incontro Bossaglia e direttori
	20 aprile	Sessione finale ensemble
	21 aprile	Sessione finale ensemble
	22 aprile	Sessione finale ensemble
	23 aprile	Sessione finale ensemble
	24 aprile	Sessione finale ensemble – concerto

Tecniche di registrazione, editing e mixaggio audio per compositori

Pietro Luca Congedo

Al giorno d'oggi è sempre più importante, per la figura del compositore professionista, avere solide competenze nell'utilizzo delle nuove tecnologie così come una preparazione di base sulle tecniche di registrazione, editing e mixaggio audio.

L'obiettivo del seminario è quello di far acquisire agli studenti della classe di composizione, attraverso momenti teorici e pratici, le competenze necessarie che permettano loro di essere autonomi nello svolgimento del processo di acquisizione ed elaborazione audio di una composizione strumentale per ensemble.

Nella parte teorica si affronteranno gli argomenti più importanti del processo di registrazione e mixaggio: attrezzature, routing audio, tecniche di registrazione, microfonaggio, editing e mixing. Quella pratica verrà divisa in due parti: una dedicata alla registrazione del concerto dei brani per ensemble della classe di composizione e un'altra in cui gli studenti lavoreranno sull'editing e il mixaggio delle proprie opere. A fine corso gli studenti avranno così creato un documento audio professionale delle proprie composizioni.

📌 Limitazioni: Attività obbligatoria per studenti Master of Arts in Composition & Theory
Presenza obbligatoria al corso (100%)

🎓 Crediti: 1

📅 Calendario: 15 aprile, teoria generale, 14:00–18:00
24 aprile, registrazione e concerto, tutto il giorno
Da definire in aprile, montaggio/editing/finalizzazione, 14:00–18:00

Strumenti per la performance

Analisi ritmica

Gregorio Di Trapani

L'obiettivo del corso è quello di fornire all'allievo i mezzi e le strategie necessarie per affrontare con semplicità il repertorio del XX secolo che si è arricchito nel tempo di figure ritmiche e poliritmie sempre più complesse.

Tramite l'analisi teorica e la pratica svolta rigorosamente su strumenti a percussione, in questo caso principalmente a suono indeterminato, l'allievo consolida un saldo rapporto con il ritmo.

La percussione permette di attivare una maggiore attenzione sulla scansione ritmica omettendo in parte altri elementi musicali legati alle specifiche tecniche degli altri strumenti.

Si affronteranno i seguenti punti:

- strategie per ottenimento delle poliritmie
- strategie per ottenimento cambi di tempo metronomico
- metodo di studio delle figurazioni complesse, uso del metronomo
- pratica di gruppo con strumenti a percussione

Tutti i mezzi teorici e pratici acquisiti durante il corso verranno utilizzati per eseguire tutte quelle poliritmie che si possono trovare spesso nei brani di repertorio. Ogni allievo durante il primo appuntamento potrà portare più brani che verranno analizzati durante il seminario con l'aiuto del docente.

🚫 Limitazioni:	Il corso è aperto a tutti gli studenti non percussionisti della sezione professionale e verrà attivato con un minimo di 10 partecipanti.		
🎓 Crediti:	1		
📅 Calendario:	novembre	3	9:00–12:00 incontro introduttivo gruppi uniti
	novembre	17	
	dicembre	1, 8, 15	
	gennaio	12, 19, 26	
	febbraio	2, 9	
	marzo	1, 8, 15	
🕒 Orario:	Gruppo A	9:00–11:00	
	Gruppo B	11:00–13:00	

La voce nella musica da camera contemporanea e non solo

Luisa Castellani

Il seminario è destinato principalmente ai cantanti, ma si rivolge con entusiasmo anche agli strumentisti che desiderano lavorare brani di musica da camera tratti dal repertorio vocale, con particolare riguardo (ma non esclusivamente) al XX e XXI secolo per voce (o voci) e strumento solista (o più strumenti), che non prevedano la presenza di un direttore.

Tutti gli strumenti sono benvenuti. In base alle iscrizioni verranno formati i gruppi e verrà attribuito il repertorio.

! Limitazioni: Il corso è aperto a tutti gli studenti delle classi di canto e strumento della sezione professionale e verrà attivato con un minimo di 10 partecipanti.

🌟 Crediti: 2

📅 Calendario:

novembre	15, 22
dicembre	6, 13, 20
gennaio	10, 24
febbraio	7, 14, 28
marzo	6, 13, 20, 27

🕒 Orario: 17:00–19:30
saggio finale 27 marzo 2024 ore 20:00

Corso di tecnologia di costruzione degli strumenti a fiato

Gianni Cristiani

Scopo del corso è quello di studiare lo sviluppo degli strumenti a fiato (con particolare attenzione al flauto) dal periodo classico a quello moderno, esaminando quelle modifiche tecniche che sono sopravvenute negli anni e che oggi fanno parte integrante degli strumenti in uso. Vengono poi fornite tutta una serie di informazioni sui processi di costruzione, sui vari tipi e sulle caratteristiche degli strumenti che oggi si possono trovare sul mercato, sulla manutenzione e sui piccoli interventi. Alla fine del percorso l'allievo conoscerà in maniera meno superficiale i meccanismi dello strumento che tutti i giorni ha tra le mani e sarà in grado, in caso di problemi, di riconoscerne l'origine in modo da poter interagire con il tecnico in fase di descrizione e risoluzione degli stessi.

La manutenzione

- I principi della messa a punto dello strumento;
- Indicazioni sulla manutenzione degli strumenti a fiato (legni);
- Indagine e individuazione dei problemi legati alla meccanica dello strumento;
- Montaggio e smontaggio assistito da parte del tecnico e da parte di uno o più studenti;
- Discussione e domande.

! Limitazioni: Classi di strumenti a fiato (legni). Numero massimo di iscritti 12. I gruppi verranno attivati con un minimo di 8 partecipanti.

🌟 Crediti: 1

📅 Calendario: Corso I – 16, 17, 18 novembre
Corso II – 15, 16, 17 febbraio

🕒 Orario: 10:00–13:00 e 14:00–17:00

Fonetica e dizione lirica

Anthony Di Giantomasso

Il corso si pone a completamento e integrazione di quello di Fonetica che viene regolarmente tenuto durante l'anno e vuole offrire un approccio multi-linguistico alle esigenze tecnico-espressive dei cantanti, i quali devono necessariamente muoversi su repertori diversi con diverse peculiarità di emissione e pronuncia.

Il corso si articola nelle due tappe di ottobre e febbraio e si rivolge agli studenti di canto.

🚫 Limitazioni:	Corso rivolto alle classi di canto
🎓 Crediti:	2
📅 Calendario:	Dal 16 al 22 ottobre 2023 10:00–12:00 (corso da 90 minuti; domande e discussione: 30 minuti) <ul style="list-style-type: none">• teoria fonetica delle vocali• teoria fonetica delle consonanti e sillabe• specificità (simboli fonetici, sillabazione, accentuazione, trappole ecc.) dell'italiano• specificità del francese• specificità del tedesco• specificità dell'inglese 13:30–17:30 coaching individuale (mezz'ora per ogni studente ogni due giorni) Dal 6 al 9 febbraio 2024 10:00–13:00 e 14:30–17:30 <ul style="list-style-type: none">• coaching individuale (45 minuti per ogni studente, ogni due giorni)

Introduzione pratica alla musica leggera per pianisti: il musical dagli anni '30

Matteo Sarti

Corso dedicato a introdurre l'allievo alla lettura e alla realizzazione pianistica di una partitura di musica leggera sviluppando la lettura estemporanea degli accordi con sigle, realizzazione dell'accompagnamento adeguato secondo lo stile appropriato e conseguente improvvisazione su di esso. Il bagaglio di conoscenze acquisito in questo corso potrà poi essere speso in vari ambiti compreso quello pedagogico, saper improvvisare un accompagnamento mentre l'allievo suona è sicuramente una marcia in più per l'insegnante.

Il repertorio su cui verterà il corso quest'anno sarà orientato alla realizzazione di brani tratti da Musical passando

per autori come Irving Berlin, Cole Porter, George Gershwin, Jerome Kern...Il corso è inoltre rivolto anche agli allievi che hanno partecipato al precedente seminario di Introduzione pratica alla musica leggera che vogliono ampliare il loro repertorio.

Il seminario si svolgerà in 7 incontri più il concerto finale. Gli allievi pianisti saranno divisi in gruppi di due in maniera da poter lavorare i vari brani e le varie tematiche suonando a quattro mani o meglio ancora a due pianoforti.

1 Incontro – Introduzione alla lettura degli accordi fondamentali con sigle, studio degli accordi sui vari gradi della scala, realizzazione di alcuni brani semplici del repertorio classico

2 Incontro – Introduzione alla lettura e realizzazione di accordi composti (quarta, quinta eccedente, sesta, settime) e accordi diminuiti, studio di brani con accordi composti

3 Incontro – Introduzione all'utilizzo di giri armonici predefiniti provenienti dal blues e dal rock con conseguente utilizzo di scale pentatoniche per improvvisare, studio di brani che utilizzano giri armonici di questo tipo

I quattro incontri successivi saranno dedicati alla preparazione del programma per il concerto finale con brani provenienti dai musical dagli anni 30 fino ai giorni nostri.

🚫 Limitazioni: Destinato alle classi di pianoforte e di canto fino ad un massimo di 14 partecipanti. Il corso verrà attivato con un minimo di 8 partecipanti.

🎓 Crediti: 2

 Calendario: 24 ottobre
21 novembre
19 dicembre
23 gennaio
20 febbraio
5 marzo
19 marzo

Saggio finale 23 marzo 2024, ore 17:30

 Orario: Gli orari verranno definiti per i gruppi in base al numero di partecipanti in fascia oraria compresa fra le 08:30 e le 14:00

Laboratorio di passi orchestrali per fiati

Mario Ancillotti

Il seminario si svolgerà sotto forma di prove a sezione per i fiati durante le quali si affronteranno estratti significativi dei maggiori autori.

Le sessioni si svolgeranno in momenti diversi per cui si potrà seguire anche solo una parte del corso.

Sono previsti:

- studio di passi orchestrali difficili e conosciuti (quelli che si incontrano nelle audizioni)
- lettura a prima vista e pratica di realizzazione rapida di brani orchestrali
- studio dell'intonazione e esperienze di insieme nell'orchestra

L'organico verrà deciso in base all'iscrizione, stilando una graduatoria. Coloro i quali non dovessero rientrare in nessuna delle due sessioni, potranno partecipare da uditori senza l'attribuzione di crediti.

ⓘ Limitazioni: Classi di strumenti a fiato (fila orchestrale).
Il seminario verrà attivato con un minimo di 8 partecipanti per sessione.

🎓 Crediti: 1.5 per sessione

📅 Calendario: **1° sessione**
11 dicembre 14:00–19:00
12 dicembre 10:00–13:00 e 14:00–17:00
13 dicembre 10:00–13:00 e 14:00–17:00

2° sessione
22 aprile 14:00–19:00
23 aprile 10:00–13:00 e 14:00–17:00
24 aprile 10:00–13:00 e 14:00–17:00

Laboratorio di passi orchestrali per flauto

Andrea Oliva

Durante il seminario si tratteranno i principali passi a solo tratti dal repertorio lirico-sinfonico, anche con l'accompagnamento del pianoforte, per affrontare con la migliore preparazione possibile le audizioni e i concorsi in orchestra.

Si eseguiranno anche i passi in formazione orchestrale a sezione di due/tre/quattro/cinque flauti (e ottavino).

❗ Limitazioni:	Classi di flauto Il seminario verrà attivato con un minimo di 6 partecipanti
🏆 Crediti:	1
📅 Calendario:	27, 28 marzo
🕒 Orario:	10:00–13:00 e 14:00–17:00

L'arte di presentarsi: training psicofisico, coaching individuale

Eva Wymola

Il seminario si focalizza su quello che si può descrivere come training di presentazione e sulla presenza scenica.

È dimostrato come, nel lavoro con cantanti e con strumentisti, questo training sia legato strettamente al lavoro col proprio strumento e all'interpretazione musicale stessa: perciò, sin dal primo incontro e per tutto il seminario, sarà necessario che ciascuno dei corsisti sia presente con il suo strumento. Ci si dedicherà ai possibili difetti invisibili, cioè ai disturbi del fiato in emissione, alla postura tesa e non sciolta, e così via.

Non si tratta dunque di esercitare semplicemente una ulteriore abilità estetica. La conoscenza delle dinamiche del presentarsi, la libertà nel portare in scena la propria persona, la considerazione delle condizioni fisiche e psicologiche necessarie, garantiscono effettivamente anche risultati più convincenti a livello tecnico-sonoro ed interpretativo e, di conseguenza, un più intenso ed efficace contatto con il pubblico.

Questo training mira, grazie all'attenzione portata al contempo sui singoli e sul gruppo, a preparare gli studenti in particolare a sentirsi a proprio agio in esami, audizioni e nel momento concertistico, come solista o in forma cameristica. Si tratta di creare le condizioni ottimali affinché ciascuno possa mettere in atto proprio talento e la propria professionalità.

! Limitazioni: Massimo 20 studenti per gruppo
Il seminario verrà attivato con un minimo di 12 studenti per gruppo

🎓 Crediti: 2

📅 Calendario: 9 ottobre ore 12:30 primo incontro orientativo e smistamento
nei gruppi
Gruppo A
ottobre
9, 10, 11
16, 17, 18
23, 24, 25

novembre
6, 7, 8
13, 14, 15 (11:00–17:00), 16 (11:00 saggio 18:30)

Gruppo B
febbraio
12, 13, 14
19, 20, 21
26, 27, 28

marzo
18, 19, 20
25, 26, 27 (11:00–17:00), 28 (11:00 saggio 18:30)

🕒 Orario: 13:00–17:00

Lettura della partitura orchestrale per pianisti

Andrea Rebaudengo

complessità, raffinatezza. Non può e non deve essere destinata solo a direttori e compositori, ma a tutti i musicisti. In particolare i pianisti possono decifrarla e suonarla, cogliendo ogni suo dettaglio in modo molto più diretto di come potrebbero fare ascoltando o leggendo le trascrizioni pianistiche. Ogni impasto timbrico potrà dare al pianista l'esatta identità dello stile e ciò sarà di grande aiuto quando si dovranno affrontare brani pianistici di quel periodo o di quell'autore.

Scopo del corso è ottenere i mezzi per poter affrontare al pianoforte la partitura d'orchestra. Partendo dalla musica da camera fino all'orchestra sinfonica. Per poterlo fare sarà necessario risolvere i principali problemi: le chiavi antiche, gli strumenti traspositori, gli incroci, la verticalità, la percezione dei raddoppi, la trasformazione del materiale orchestrale in materiale adatto al pianoforte.

Ogni lezione avrà una parte collettiva in cui saranno illustrate le metodologie per poter giungere alla lettura della partitura, e poi una parte individuale in cui ciascun studente al pianoforte sarà messo di fronte a diversi tipi di spartito che potranno farlo progredire.

L'attribuzione dei crediti è vincolata alla frequenza

- lettura a prima vista di una facile partitura
- esecuzione al pianoforte di un brano orchestrale preparato a casa

🚫 Limitazioni: Massimo 15 studenti di pianoforte dei corsi (in ordine di precedenza e con priorità all'ultimo anno di frequenza):

CAS in Concert Improvisation, Master of Arts in Music Performance, MAS in Music Performance and Interpretation, Master of Arts in Music Pedagogy, Bachelor (3° anno).

Il seminario verrà attivato con un minimo di 6 partecipanti.

🎓 Crediti: 2

📅 Calendario: 5 novembre
3 dicembre
21 e 28 gennaio
24 marzo
28 aprile
12 maggio
23 giugno

🕒 Orario: 14:00-17:00

I gesti di base del direttore: introduzione all'orchestra

Luciano Zampar

L'obiettivo del corso è quello di presentare agli studenti di alcune classi di strumento (pianoforte, organo e clavicembalo) i rudimenti di base della direzione d'orchestra e fare pratica di performance cameristica/orchestrale con direttore d'orchestra. Si tratta di una competenza non centrale nel percorso di studi della maggior parte di questi strumenti ma che si può rivelare una risorsa molto importante nell'approccio al mondo professionale.

Struttura del corso

Sono previsti:

- Un incontro teorico sulle basi della direzione d'orchestra (lettura della partitura, tecnica di base della direzione, esercitazioni pratiche).
- Una presentazione da parte degli studenti di un brano orchestrale che preveda il proprio strumento in organico.
- Esercitazioni Pratiche: per la parte pratica del corso gli studenti si divideranno in coppie e ciascun "duo" dovrà presenziare ad 1 ora per ogni giornata di esercitazione.
- Lezione conclusiva, con analisi della prassi esecutiva e feedback tra pari.

🚫 Limitazioni: Il corso destinato agli studenti di pianoforte, organo e clavicembalo (Bachelor, Master, Formazione Continua) verrà attivato con un minimo di 8 partecipanti fino ad un massimo di 14.

 Crediti:	1		
 Calendario:	10 novembre	9:00–12:30 e 13:30–15:00	Lezione teorica collettiva
	24 novembre	9:00–12:30 e 13:30–15:00	Esercitazione pratica 1
	1 dicembre	9:00–12:30 e 13:30–15:00	Esercitazione pratica 2
	15 dicembre	10:00–12:30 e 13:30–15:00	Presentazioni
	12 gennaio	9:00–12:30 e 13:30–15:00	Esercitazione pratica 3
	19 gennaio	9:00–12:30 e 13:30–15:00	Esercitazione pratica 4
	26 gennaio	9:00–12:30 e 13:30–15:00	Lezione collettiva

A.C.E. – Awareness, creative thinking, embodiment

Tiziana Pintus

Come esecutori lo studio quotidiano ci porta a perfezionare le nostre abilità. Gli aspetti tecnici ed interpretativi sono focalizzati al massimo: quel tocco, quel suono, l'intonazione vogliamo che siano esattamente come li immaginiamo. In effetti il musicista si allena come chi pratica sport a livello agonistico. Gli atleti, a differenza dei musicisti, però, da molto tempo affiancano alla preparazione muscolare quella mentale e concepiscono lo stress come forza e vitalità. Sanno che l'energia dello stress li porterà al risultato vincente come pure che per ottenere una performance fisicamente ottimale, si devono assolutamente preparare mentalmente.

Le stesse tecniche di preparazione mentale usate dagli atleti aiutano i musicisti a conquistare la sicurezza necessaria per un'esecuzione ottimale. Soprattutto nelle situazioni che contano.

Obiettivo del programma:

Sviluppare capacità individuali e di gruppo tra gli studenti del Conservatorio per favorire eccellenza nell'esecuzione musicale.

Impatto previsto:

- Consapevolezza del proprio approccio allo studio e all'esecuzione e comprensione dell'effetto del "Being in doing";
- Comprensione del livello delle competenze e del modo in cui si traducono in un approccio pratico strategico;
- Esplorazione di strategie pratiche per il miglioramento delle prestazioni;
- Comprensione e applicazione degli spunti sensoriali per stimolare l'esecuzione di abilità motorie.

! Limitazioni: Max 14 studenti per gruppo (2 gruppi – non intercambiabili!).
Parte delle sessioni sono di gruppo e parte individuali.
Lingua: Inglese e italiano.

 Crediti: 1

 Calendario:

Sessione 1 e 2 = pre-assessment (ognuno suona 3–4 minuti)
+ definizione degli obiettivi personali

Sessioni di gruppo = lavoro sulle 3 aree chiave per il benessere e la resilienza sul palcoscenico ed essenziali per una performance ottimale, sintonizzate sulle esigenze e gli obiettivi individuali – teoria e applicazione pratica (ogni sessione 2–3 persone suonano)

Sessione individuale = ricap. + apprendimento di base
+ domande individuali

Sessione 11 e 12 = post-valutazione
(tutti suonano 3–4 minuti) e conclusioni

Gruppo A:

16 ottobre

15:00–18:00 (gruppo)

18:00–19:00

(1 coaching individuale)

17 ottobre

15:00–19:00

(4 coaching individuali)

13 novembre

15:00–18:00 (gruppo)

18:00–19:00

(1 coaching individuale)

14 novembre

15:00–19:00

(4 coaching individuali)

18 dicembre

15:00–18:00 (gruppo)

19 dicembre

15:00–19:00

(4 coaching individuali)

15 gennaio

15:00–18:00 (gruppo)

16 gennaio

15:00–18:00 (gruppo)

Gruppo B:

17 ottobre

10:00–13:00 (gruppo)

13:00–14:00

(1 coaching individuale)

18 ottobre

10:00–14:00

(4 coaching individuali)

14 novembre

10:00–13:00 (gruppo)

13:00–14:00

(1 coaching individuale)

15 novembre

10:00–14:00

(4 coaching individuali)

19 dicembre

10:00–13:00 (gruppo)

20 dicembre

10:00–14:00

(4 coaching individuali)

16 gennaio

10:00–13:00 (gruppo)

17 gennaio

10:00–13:00 (gruppo)

19 febbraio
15:00–17:30 (gruppo)

20 febbraio
10:00–12:30 (gruppo)

20 febbraio
15:00–17:30 (gruppo)

21 febbraio
10:00–12:30 (gruppo)

Mental training per ottoni

Hans Alting

Obiettivo del seminario è insegnare come sentirsi sicuri sul palco. L'autoregolazione, fatta con le proprie risorse, è una delle possibilità per ridurre i sintomi dello stress. Aprirsi all'ambiente circostante e respirare in modo rilassato insegna a dare spazio al controllo e alla creatività. Una maggiore consapevolezza del corpo vi aiuterà a rendere la performance più viva e quindi più stimolante.

8 novembre

Mattina: esercitazioni collettive
pomeriggio: coaching individuale

9 novembre

Mattina: audition training
Pomeriggio: performance di brani solistici o passi orchestrali di fronte al gruppo

! Limitazioni: Classi di tromba trombone e corno fino ad un massimo di 20 partecipanti. Il seminario verrà attivato con un minimo di 8 partecipanti

 Crediti:	–
 Calendario:	8, 9 novembre
 Orario:	10:00–13:00 e 14:00–17:00

Mock audition 1

Francesco Bossaglia

Questo seminario si rivolge agli studenti che vogliono impostare lo studio del repertorio per concorsi ed audizioni in orchestra.

I partecipanti, divisi in 3 gruppi da 13/14 persone, saranno impegnati in 4 incontri curriculari più 1 conclusivo con valore di prova finale. Durante i quattro incontri gli studenti presenteranno diversi programmi da audizione, composti da movimenti di concerti solistici e selezioni di passi orchestrali, suonandoli alla presenza del tutor e dei compagni di corso.

Al termine dell'audizione simulata lo studente riceverà un feedback dettagliato da parte del tutor.

Il repertorio del corso è fisso e verrà comunicato agli studenti direttamente dal docente.

Per ottenere i crediti del seminario ogni studente dovrà avere suonato nei 4 incontri, completato l'esame finale e non avere alcuna assenza.

! Limitazioni: Massimo 40 studenti tra i frequentanti del Master in Music Performance, Specialized Music Performance, Music Pedagogy, CAS in Orchestral Studies, MAS in Music Performance and Interpretation e in Contemporary Music Performance and Interpretation. Verrà data priorità agli studenti del primo anno del Master in Music Performance. Il seminario verrà attivato con un minimo di 12 partecipanti.

 Crediti: 1

 Calendario: Gruppo A
11 dicembre, 22 gennaio, 26 febbraio, 15 aprile

Gruppo B
12 dicembre, 23 gennaio, 27 febbraio, 16 aprile

Gruppo C
13 dicembre, 24 gennaio, 28 febbraio, 17 aprile

Esami finali: 29 e 30 aprile 10:00–13:00 e 14:00–17:00

 Orario: 10:00–13:00 e 14:00–17:00

Mock audition 2

Professionisti d'orchestra scelti tra i docenti del Conservatorio ed ospiti esterni.

Tutor: Francesco Bossaglia

Il seminario di Mock Audition (audizione simulata) si rivolge agli studenti che si apprestano ad affrontare audizioni in ambito professionale e fornisce loro un banco di prova in cui poter affinare le loro strategie di approccio a questa pratica. Si articola in 9 incontri curriculari più 1 conclusivo che ha valore di prova finale. Durante 7 dei 9 incontri gli studenti presenteranno diversi programmi di audizione, composti da movimenti di concerti solistici e selezioni di passi orchestrali, suonandoli per una commissione composta da:

- un affermato professionista d'orchestra scelto tra i docenti del conservatorio (o ospiti esterni)
- il tutor del corso Francesco Bossaglia

Al termine dell'audizione simulata lo studente riceverà un feedback dettagliato da parte della commissione.

2 dei 9 incontri vedranno due ospiti "speciali" guidare il seminario e coinvolgeranno attivamente solo una parte della classe.

Entro il 1 ottobre gli studenti partecipanti dovranno inviare al tutor due file in formato .pdf comprendenti tutto il materiale del proprio programma di studio:

- un file con 5 movimenti di concerto solistico di epoche e stili diversi (solo la parte del solista)
- un file con 20 passi orchestrali in ordine alfabetico per autore (dei passi orchestrali si richiede la scansione della partitura orchestrale)

Ogni studente eseguirà a sua scelta una parte di un movimento di concerto e 5 passi orchestrali in 4 diversi incontri. Durante l'incontro conclusivo il tutor del corso sceglierà liberamente cosa ascoltare dal programma completo di ogni singolo studente.

Per ottenere i crediti del seminario ogni studente dovrà avere suonato a 4 incontri, completato l'esame finale e non avere più di 2 assenze.

📌 **Limitazioni:** Massimo 20 studenti tra i frequentanti del Master in Music Performance, Specialized Music Performance, Music Pedagogy, CAS in Orchestral Studies, MAS in Music Performance and Interpretation e in Contemporary Music Performance and Interpretation. Il seminario verrà attivato con un minimo di 10 partecipanti.

🎓 **Crediti:** 2

📅 Ospiti e calendario:	18 ottobre	10:00–17:00	ospite Danilo Rossi
	27 novembre	10:00–17:00	ospite Bruno Grossi
	9 dicembre	10:00–17:00	ospite Hans Liviabella
	17 gennaio	10:00–17:00	ospite Francesco Di Rosa
	3 febbraio	10:00–17:00	ospite François Benda
	1 marzo	10:00–17:00	ospite Enrico Dindo
	25 marzo	10:00–17:00	ospite Roberto Ranfaldi
	1 maggio	10:00–17:00	Esame finale

Movimento espressivo e fondamentali di arte scenica

Antonella Agati

Il seminario prevede lo studio delle proprie caratteristiche e attitudini fisiche attraverso esercizi specifici che comprendono lo studio delle articolazioni di tutto il corpo, improvvisazione guidata e interazione con altri studenti. L'obiettivo è quello di preparare l'allievo alla presenza scenica. Gli studenti saranno divisi in 2 gruppi: strumentisti e cantanti.

Temi principali:

- Coordinazione del respiro in rapporto al movimento
- Studio del movimento e delle sue potenzialità espressive
- Studio del movimento in rapporto ad uno spazio
- Studio del rapporto musica–movimento
- Studio del personaggio, del suo inquadramento culturale; studio del rapporto e interazione con altri personaggi
- Applicazione dei criteri dell'espressività fisica intesa come presenza scenica

! Limitazioni: Aperto a studenti Bachelor e Master fino a un massimo di 20 partecipanti per gruppo.
Il seminario verrà attivato con un minimo di 10 partecipanti.

 Crediti: 2 cantanti
1.5 strumentisti

 Aula: Secondo piano aule

 Calendario:	Strumentisti 28–29 ottobre 18–19 novembre 2–3 dicembre	Cantanti 24–25 febbraio 9–10 e 23–24 marzo 6–7 e 19–20 aprile
---	--	---

 Orario: Sessioni di 2 giorni:
1° giorno di ogni sessione 14:00–19:00
2° giorno 10:00–13:00 e 14:00–17:00

Musica per gli altri

Seminario in collaborazione con il modulo PIDP del DEASS

Lorenzo Pezzoli, Nadir Vassena, Fabrizio Rosso

I musicisti che parteciperanno a questo progetto sono chiamati ad accompagnare gli studenti del corso di “Pratiche di intervento con il disagio psichico” del DEASS (SUPSI) in un lavoro dove parole e musica si rivolgono non al (solito) pubblico dei concerti ma a persone che sono in uno stato di sofferenza e di difficoltà.

Guardare l’altro, incontrarlo nella pratica di cura, abitare l’ambiente dove si sviluppano e si articolano le prese a carico piuttosto che le terapie, significa imparare a porre il proprio sguardo nella relazione e ampliare le dimensioni di ascolto dell’altro che soffre.

Quest’anno il focus sarà centrato sullo sguardo, sulla capacità di vedere al momento giusto, sulla capacità di rispettare la riservatezza, l’intimità dell’altro, sulla premura nel tutelare le nudità senza che l’interlocutore si senta precipitare in una condizione di ulteriore sofferenza. Come nel caso di Orfeo, all’interno dell’omonimo mito, che si mostra incapace di trattenere lo sguardo, di attendere dal vedere, di aspettare il momento giusto, quando la persona può essere guardata ed è in grado di reggere lo sguardo altrui. Si esplorerà così, attraverso l’intervista biografica, l’esperienza dello sguardo altrui nel proprio percorso di sofferenza, quando questo è stato utile, incoraggiante e quando no.

In concreto l’attività del seminario comporta:

- La partecipazione agli incontri collettivi con gli studenti del DEASS, in CSI e presso l’OSC di Mendrisio
- La partecipazione ai gruppi di lavoro per la scelta dei brani da eseguire durante la messa in scena a Mendrisio

Considerata la natura di questo seminario che coinvolge diverse figure professionali, pazienti e persone vicine alla sofferenza, si confida nella disponibilità e nella sensibilità dei partecipanti.

- ❗ **Limitazioni:** Indirizzato a tutti gli studenti interessati. Gli studenti possono partecipare in forma individuale oppure cameristica (duo-trio). Per ulteriori informazioni rivolgersi a fabrizio.rosso@conservatorio.ch
Il seminario verrà attivato con un minimo di 10 partecipanti

🎓 **Crediti:** 2

 Calendario:

20 ottobre (8:30–12:30) CSI, Aula Magna:

introduzione al modulo e incontro con psicologi,
operatori sociali e pazienti

09 novembre (10:00–13:00): lezione di orientamento
alla messa in scena sul tema "Cenerentola: dalla Cenere
alla Luce". Docenti: Lorenzo Pezzoli, Fabrizio Rosso

18 novembre (10:00–13:00): lettura e analisi della
drammaturgia e scelta del repertorio. Docente: Fabrizio Rosso

Sono previsti alcuni incontri da organizzare direttamente
con i partecipanti per le prove del repertorio d'insieme

10 dicembre (13:00–19:00) Teatro Sociale OSC Mendrisio:
prove di messa in scena

13 dicembre (13:00–19:00) Teatro Sociale OSC Mendrisio:
prove e prova generale

15 dicembre (8:30–12:00) Teatro Sociale OSC Mendrisio:
spettacolo

Organo complementare per pianisti

Stefano Molardi

Il seminario si concentra sull'interpretazione e tecnica organistica, con particolare attenzione alle opere di Frescobaldi, Bach, Brahms, Messiaen.

Obiettivi:

- Allargare le conoscenze del repertorio
- L'organo come strumento di riferimento nei secoli passati: motivazioni e approfondimenti
- L'arte della scelta dei registri: amalgami sonori e differenze nelle varie epoche e scuole
- Coordinazione per tutto il corpo

! Limitazioni: Classi di pianoforte master in performance fino ad un max. di 5 partecipanti. Il corso può essere frequentato una sola volta durante il percorso di studi.

 Crediti: 1

 Luogo: Chiesa di S. Nicolao della Flüe, Lugano

 Calendario:

novembre	7, 15	14:00–16:00
dicembre	5, 20	14:00–16:00
gennaio	10, 24	14:00–16:00

Saggio 24 gennaio 2024

Progetto tuba wagneriana

Sandro Ceccarelli

Il corso prevede l'acquisizione della tecnica della tuba wagneriana, il controllo dell'intonazione, dell'articolazione e l'adattamento all'emissione differente rispetto al corno.

Nelle lezioni verrà affrontato il repertorio orchestrale (Bruckner, Strauss, Wagner e Stravinsky), prima in maniera individuale e poi in gruppo.

Al fine di acquisire una buona conoscenza e padronanza tecnica dello strumento verranno eseguiti anche brani originali per corno francese tratti dal repertorio per duo, trio e quartetto.

 Limitazioni: Corso destinato alle classi di corno

 Crediti: 2

 Aula: 9 ottobre (primo incontro)

Repertorio liederistico tedesco per cantanti e pianisti

Markus Hadulla

Durante il corso si affronteranno le problematiche interpretative e le tecniche sia linguistiche vocali che pianistiche nelle opere del repertorio liederistico tedesco dal XIX secolo fino ai giorni nostri.

Gli studenti, lavorando praticamente all'esecuzione di alcuni pezzi, avranno modo di comprendere meglio e di affrontare con maggiore consapevolezza storica, tecnica e artistica, alcuni problemi chiave dell'interpretazione musicale, con particolare riferimento al rapporto tra cantante e pianista.

Il seminario si concluderà con un saggio per l'assegnazione dei crediti, in cui saranno eseguiti i brani studiati.

📌 Limitazioni: Il corso è riservato alle classi di canto e pianoforte del master in performance. Eventuali interessati potranno iscriversi in base alla disponibilità di posti liberi.

🎓 Crediti: 2

📅 Calendario:

ottobre 9	15:00–15:30
	incontro organizzativo via Zoom
ottobre 26 e 27	10:00–13:00 e 14:00–17:00
novembre 16 e 17	10:00–13:00 e 14:00–17:00
novembre 30 e dicembre 1	10:00–13:00 e 14:00–17:00
gennaio 18 e 19	10:00–13:00 e 14:00–17:00
febbraio 29 e marzo 1	10:00–13:00 e 14:00–17:00
aprile 18 e 19	10:00–13:00 e 14:00–17:00
maggio 2 e 3	10:00–13:00 e 14:00–17:00

Saggio 3 maggio 2024, ore 18:00

Vocalità e parola

Antonella Astolfi

Lo sviluppo della voce avviene anche attraverso la consapevolezza e la stimolazione dei legami tra voce e fisicità, tra voce, movimento e gesto. La presenza del cantante e dell'attore è intimamente legata al corpo e al suo significare. Inoltre, le interfacce tra suono e senso sono molte; la parola è il confine linguistico del suono. L'articolazione non si limita ad essere una corretta pronuncia dei suoni, è essa stessa comunicazione e può ben intrecciarsi con l'attitudine del cantante a esercitare

l'immaginazione. La percezione del lavoro tecnico per l'articolazione stimola l'ascolto e l'attitudine a produrre sottili variazioni. Ogni variazione produce differenze nella comunicazione teatrale e nell'organizzazione della frase nel tempo e nello spazio. Il programma si svolge attraverso esercizi vocali individuali e di gruppo, lavoro fisico per la respirazione e per il rapporto corpo/voce, esercitazioni per lo sviluppo dei risonatori della voce parlata, esperienze di racconto e lettura e interpretazione di testi poetici, teatrali e letterari.

 Limitazioni:	Aperto alle classi di canto e a tutti gli interessati fino ad un massimo di 15 partecipanti il seminario verrà attivato con un minimo di 6 partecipanti.
 Crediti:	2
 Calendario:	19, 26, 27 gennaio 2 febbraio 23, 24 marzo 1 aprile (lezione aperta)
 Orario:	11:00–14:00 e 15:00–17:00

Laboratori di musica da camera

Il quartetto d'archi

Aldo Campagnari

Il corso affronterà i diversi aspetti del lavorare insieme in quartetto: la disciplina, il rapporto con i compagni e lo studio sistematico che va dall'intonazione alla scelta della linea interpretativa di ogni singolo brano.

Le differenti aree tematiche, a discrezione del docente ed in condivisione con gli studenti, potranno essere affrontate singolarmente o contemporaneamente.

Repertorio indicativo:

- L. van Beethoven quartetti op.74, op.95, op.127, op.130, op.131, op.132, op.133
Grosse Fuge, op.135
- T. Ades Arcadiana
- F. Mendelssohn, quartetti op.12, op.13 e op.80
- A. Dvorak Quintetto con contrabbasso e quintetti con pianoforte
- C. Franck Quintetto op.34
- D. Shostakovich Quintetto con pianoforte e Quartetti per archi
- F. J. Haydn, W.A. Mozart e L. van Beethoven i Quartetti dell'op.18;
- L. van Beethoven i tre quartetti op.59 "Razumowsky";
- F. Schubert gli ultimi Quartetti in re min. (La morte e la fanciulla) e sol magg.;
- R. Schumann e J. Brahms: i tre Quartetti e il Quintetto per pianoforte e archi;
- A. Webern 5 pezzi per quartetto;
- A. Berg Quartetto op.3;
- G. Kurtag Microludi, Officium Breve;
- S. Sciarrino Quartetti n.1 – 8.

❗ Limitazioni:	Classi di strumenti ad arco
🌟 Crediti:	Sulla base del proprio piano di studi (ambito musica da camera)
📅 Calendario:	16 ottobre (primo incontro orientativo ore 16:00) Calendario da definire

Piano chamber music

Saiko Sasaki

Questo seminario, legato all'ambito della prassi esecutiva nella musica da camera, tratterà teoricamente e praticamente le tematiche più importanti del far musica insieme.

Temi principali del corso:

- Tecnica d'insieme
- Preparazione alla prima prova d'insieme
- Tecniche di comunicazione
- Tecniche di prova
- Comparazione sonora
- Interpretazione: passato presente futuro

Repertorio indicativo:

- Haydn, Mozart e primo Beethoven
- Romantico o contemporaneo tedesco

Audizioni:

All'inizio del corso gli studenti iscritti sosterranno un'audizione con lo scopo di creare dei gruppi omogenei laddove non ve ne siano di già costituiti.

 Limitazioni: Studenti delle classi di pianoforte e strumenti ad arco

 Crediti: Sulla base del proprio piano di studi
(ambito musica da camera)

 Aula: Secondo piano aule

 Calendario: ottobre 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
novembre 27, 28, 29, 30
dicembre 1, 2, 3
gennaio 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
marzo 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
aprile 15, 16, 18, 18, 19, 20, 21
maggio 20, 21, 22, 23, 24, 25 ,26

Musica da camera: corso avanzato di pratica e metodologia

Omar Zoboli

Il seminario legato all'ambito della prassi esecutiva nella musica da camera, tratterà teoricamente e praticamente le tematiche più importanti del far musica insieme.

Il fine del corso è di mettere a punto una coscienza metodica e didattica nuova e aperta nel lavoro della musica da camera.

Organizzazione:

Sono previste in tutto 5/6 lezioni (a scadenza mensile) per ogni ensemble, oltre a 3–4 lezioni collettive. Gli studenti possono presentarsi con il loro ensemble o singolarmente, proponendo un progetto di repertorio che il docente aiuterà a realizzare collaborando nella ricerca dell'organico necessario. Per avere diritto ai crediti è indispensabile partecipare al concerto finale.

Lavoro pratico:

La partitura verrà studiata ed eseguita considerando varie possibilità in rapporto a:

- Epoca e stile
- Ritmo, relazione con il movimento e la danza.
- Articolazione: influsso della lingua parlata, confronto con nuovi e antichi metodi e strumentali.
- Come codice di interazione fra i musicisti: influsso della respirazione del singolo e del gruppo.

Lezioni teoriche:

Con tutti i partecipanti, saranno dedicate ai temi più frequenti che si presentano nel lavoro pratico degli ensembles.

Esempi di quelli già affrontati negli anni precedenti:

- Teoria/pratica dell'intonazione, con esempi audio nei vari sistemi e temperamenti più comuni, con archi, fiati e tastiere dal 600 a oggi.
- Come organizzare una prova.
- Qualità del ritmo, inégalité, notazione dal barocco a oggi.
- Articolazione e discorso musicale.
- Ascolto comparato di registrazioni di brani specifici, con commento.
- Lettura, analisi e commento di testi e trattati sulla musica strumentale.
- Organizzazione e gestione/management di un gruppo/progetto.
- Riflessione sul lavoro fatto e discussione, confronto delle impressioni individuali sorte nelle prove e definizione di criteri comuni di valutazione del lavoro.

Per ulteriori informazioni o suggerimenti sulla scelta del repertorio, rivolgersi direttamente al docente: o.zoboli2370@yahoo.com

 Limitazioni: Verranno creati diversi gruppi cameristici: fiati, archi e gruppi misti (gruppi precostituiti sono graditi)

 Crediti: Vedi piano di studi

 Aula: Secondo piano orario

 Calendario: Incontro introduttivo obbligatorio per organizzazione orari e gestione gruppi

20 ottobre	14:00–16:00
novembre	16, 17, 18, 19, 20
dicembre	14, 15, 16, 17, 18
gennaio	18, 19, 20, 21, 22
marzo	7, 8, 9, 10, 11
aprile	4, 5, 6, 7, 8
aprile	25, 26, 27, 28, 29 (29 aprile 2024 ore 14:00 e 16:00 - 2 concerti)

Pedagogia & EME

Come tradurre i comportamenti difficili in comunicazione

Anna Maggetti

A partire da situazione di insegnamento vissute dai partecipanti, durante il seminario si cercherà di trovare delle strategie pedagogiche per migliorare la relazione docente–allievo al fine di creare le condizioni necessarie all'apprendimento.

Riferimenti teorici:

"Teoria dell'attaccamento", di Attili,

"Insegnanti efficaci", di Gordon e

"Il Bambino è competente", di Juul.

! Limitazioni: Corso indirizzato agli studenti Master of Arts in Music Pedagogy fino ad un max. di 20 studenti. Il corso verrà attivato con un minimo di 6 partecipanti.

 Crediti: 1

 Calendario: 12 ottobre
23 novembre
8 febbraio
14 marzo
11 aprile

 Orario: 13:00–16:00

Direzione di coro di voci bianche

Brunella Clerici

Il corso è aperto a tutti coloro che sono interessati o svolgono attività musicali e vocali con i bambini e più in generale con i giovani, e si rivolge in modo particolare a maestre/i di scuola Materna, Elementare e Media, e a studenti ed insegnanti di Educazione Musicale Elementare e di Didattica. Il corso avrà un'impostazione pratica: ai partecipanti sarà quindi data la possibilità di lavorare direttamente con le due formazioni del Coro di Voci Bianche del Conservatorio della Svizzera italiana.

Questo tirocinio sarà preceduto ed introdotto da una serie di incontri di natura teorica e metodologica, che tratteranno le seguenti tematiche:

- Come educare e sviluppare le potenzialità della voce infantile: tecnica respiratoria–tecnica vocale
- Come avviare alla lettura cantata e alle prime conoscenze di teoria musicale attraverso il canto
- Il repertorio: quali canti proporre in funzione dell'età
- Cenni di tecnica di direzione
- Come impostare una lezione di canto a seconda dell'età dei bambini: quali obiettivi porsi per le materne, il primo ciclo delle elementari, quali per i successivi

Quest'anno il seminario prevede anche una masterclass sulla vocalità con la partecipazione straordinaria di Marie–Laure Raynal interprete del repertorio moderno e contemporaneo. Marie–Laure Raynal Dal 2003 è insegnante di canto e consulente di studio presso la Maîtrise di Radio France.

! Limitazioni: Un massimo di 10 allievi in totale
Il seminario verrà attivato con un minimo di 5 partecipanti

🎓 Crediti: 2.5

📅 Calendario: 11 ottobre, 10:00–13:00
12 ottobre, 13:30–16:30
13 ottobre, 14:00–18:00
18 ottobre, 14:00–19:00 Masterclass vocalità
19 ottobre, 14:30–19:00 Masterclass vocalità
24 novembre, 17:30–18:30
10 gennaio, 13:00–15:00
17 gennaio, 13:00–15:00
18 gennaio, 14:30–16:30
21 marzo, 15:00–16:00

I tirocini verranno concordati singolarmente con la docente all'inizio del seminario.

Didattica musicale inclusiva e bisogni educativi speciali

Questo seminario offre un'Introduzione alla didattica musicale inclusiva e ai bisogni educativi speciali, partendo da un quadro teorico fino ad arrivare all'esposizione e alla sperimentazione pratica di possibili approcci didattici in ambito musicale.

Il corso prevede una collaborazione tra il centro competenze bisogni educativi (BESS) del DFA e il pianista, didatta e autore Mauro Montanari.

 Limitazioni:	Corso indirizzato agli studenti Master of Arts in Music Pedagogy fino ad un max. di 20 studenti. Il corso verrà attivato con un minimo di 8 partecipanti.
 Crediti:	2
 Aula:	Secondo piano orario
 Calendario:	<p>5 dicembre 2023 dalle 9.00 alle 12.00 Introduzione alla didattica inclusiva e ai BES / Michele Mainardi e Angela Pasqualotto Introduzione ai Bisogni Educativi Speciali – BES e ai modelli interpretativi Presentazione dello strumento introduttivo ai BES “In-formazione@inclusionone” (https://in-formazione-inclusionone.ch/) Approfondimento su ASD e Disabilità intellettiva</p> <p>12 dicembre 2023 dalle 9.00 alle 11.00 Universal Design for learning / Matteo Piricò Universal Design for Learning e didattica musicale inclusiva</p> <p>12 gennaio 2024 dalle 9.00 alle 11.00 Neuroscienze cognitive, prassie, funzioni esecutive / Angela Pasqualotto Neuroscienze cognitive e apprendimento della musica Focus su: Attenzione esecutiva, prassie Attività pratiche sulle funzioni esecutive (valutazione e potenziamento)</p> <p>16 gennaio 2024 dalle 9.00 alle 11.00 DSA, definizione e diagnosi - Contesti di apprendimento / Angela Pasqualotto e Sara Giulivi DSA: definizione, tipologie e criteri diagnostici nel DSM-5 Profilo degli studenti con disturbo della lettura con approfondimento sulle abilità uditive e musicali</p>

Raccomandazioni pratiche per la creazione di contesti di apprendimento adatti a studenti con dislessia evolutiva

27 gennaio 2024 dalle 9.00 alle 13.00

Mi piace la musica ma...la imparo? Premesse ineludibili per una didattica musicale inclusiva / Mauro Montanari
Profili e processi dell'apprendimento

17 febbraio 2024 dalle 9.00 alle 13.00

La didattica musicale inclusiva. Il testo musicale / Mauro Montanari
Il linguaggio musicale e la sua lettura

24 febbraio 2024 dalle 9.00 alle 13.00

La didattica musicale inclusiva. Le procedure e il metodo di studio / Mauro Montanari
Didattica per le prassie esecutive pedagogia che accompagna e non insegue, lavorare insieme

14 marzo 2024 dalle 9.00 alle 12.00

La musicopedia I / Mauro Montanari
Il modello teorico

22 marzo 2024 dalle 9.00 alle 12.00

La musicopedia II
Le pratiche abilitative: strumenti ed esercizi di osservazione e potenziamento del sistema cognitivo

13 aprile 2024 dalle 9.00 alle 13.00

Le misure compensative e dispensative della musica per DSA, BES e non solo / Mauro Montanari
Il vademecum di una svolta didattica epocale

4 maggio 2024 dalle 9.00 alle 13.00

Nuovo metodo di lettura musicale con strumenti didattici ludici / Mauro Montanari
Carte da gioco musicali Griglie di esercitazione

11 maggio 2024 dalle 9.00 alle 13.00

L'ora di lezione di strumento musicale / Mauro Montanari
Esemplificazioni pratiche con allievi e insegnanti in presenza

Introduzione alla direzione

Pierangelo Gelmini

Il workshop si propone di avvicinare lo studente al mondo della direzione, toccando con mano tutte le sfere che lo compongono (studio della partitura, tecnica del gesto direttoriale, pianificazione delle prove e concertazione, ecc.); si rivolge a tutti coloro che intendano acquisire una conoscenza di base delle problematiche legate alla direzione, ma anche a coloro che semplicemente desiderino “provare” a dirigere un’orchestra.

Requisiti

I requisiti minimi sono un buon livello (professionale) nello studio dello strumento e la padronanza delle nozioni teoriche fondamentali (lettura musicale cantata, armonia e forma).

Incontri

Il workshop è articolato in diverse sessioni. Gli studenti dopo le prime giornate, per motivi didattici, verranno divisi in due gruppi che seguiranno le sessioni in date differenti.

Al termine sono previsti un esame scritto e una prova pratica.

🚫 Limitazioni: Workshop riservato agli studenti di pedagogia, che siano ancora in debito di questo corso.

Il corso si può frequentare nella sua forma completa un'unica volta.

🎓 Crediti:	1
🏠 Aula:	Secondo piano orario
📅 Calendario:	1, 2, 3, 4 dicembre (gruppi riuniti)
	Gruppo A: Gruppo B:
	12 gennaio 13 gennaio
	14 gennaio 15 gennaio
🕒 Orario:	11:00–13:00 e 14:00–18:00

Ipotesi per l'improvvisazione nella formazione strumentale di base

Stefano Bragetti

Introduzione alle pratiche di improvvisazione nella didattica individuale e collettiva nella formazione strumentale di base. Modelli formali ed informali, storici e metaculturali, ludici e funzionali.

Obiettivo del corso, sviluppare pratiche di improvvisazione ed estemporizzazione all'interno di un curriculum di formazione strumentale di base.

📌 Limitazioni: Corso indirizzato agli studenti Master of Arts in Music Pedagogy fino ad un max. di 20 studenti. Il corso verrà attivato con un minimo di 8 partecipanti.

🎓 Crediti:	1	
📅 Calendario:	febbraio	1, 8, 15, 22
	marzo	7, 14, 21
	aprile	11, 17
🕒 Orario:	10:00-12:00	

Strategie per l'insegnamento del ritmo

Luciano Zampar

Come migliorare la trasmissione delle conoscenze teoriche del ritmo e delle competenze motorie nelle lezioni di insegnamento di uno strumento musicale?

“Nella tradizione europea il ritmo è considerato come un semplice parametro, allo stesso titolo dell'altezza, dell'intensità e del timbro... non bisogna fermarsi alla concezione di un ritmo musicale separato dai suoi fondamenti antropologici e si deve riconoscere al ritmo in quanto tale l'autonomia... i rapporti fra il ritmo e la musica non devono quindi essere considerati come dei rapporti di dipendenza fra la musica e uno dei suoi parametri, bensì come rapporti fra due famiglie unite da molteplici dedali aggrovigliati”
(J. Molino e J.-J. Nattiez 2005)

Il ritmo esiste anche al di fuori della musica.

Oltre alla consueta alternanza tra il giorno e la notte - che siamo abituati a seguire “armoniosamente” o certe volte a contrastare tramite un determinato sforzo o spesa di energia - possiamo individuare svariati processi e/o “rituali” ritmici, utilizzabili al fine della trasmissione di concetti musicali nell'ambito della didattica strumentale.

Il “ritmo di origine verbale” (collegato alla poesia) ed il “ritmo di origine gestuale” (più legato alla danza) sono solo due esempi delle possibili tracce da seguire per migliorare le competenze ritmiche in fase di riproduzione ma anche in fase analitica della scrittura e nella percezione uditiva degli eventi sonori.

Questo seminario offre una base teorica sull'argomento e un laboratorio pratico dove vengono sviluppati e condivisi giochi e strategie utili al mestiere d'insegnante musicale.

Verranno trattati argomenti quali:

- come migliorare la percezione uditiva e motoria della pulsazione
- l'approccio della materia e degli argomenti con i bambini in tenera età
- approfondimento teorico dei concetti di ritmo e di metro
- creazione ed utilizzo di grafie alternative
- analisi uditiva ed esplorativa di esempi rappresentativi
- l'importanza della definizione delle articolazioni e la metodologia di concertazione
- tecniche direttoriali e strategie per il lavoro in gruppo e per le lezioni singole
- l'influenza dello spettro sonoro di diversi strumenti nella percezione del ritmo
- utilizzo delle nuove tecnologie per l'insegnamento e comprensione delle strutture ritmiche

! Limitazioni: Il corso è specifico per le classi del Master of Arts in Music Pedagogy fino ad un max. di 12 studenti. Il corso verrà attivato con un minimo di 6 partecipanti.

🏆 Crediti: 1

📅 Calendario: novembre 2,9, 16, 23
 dicembre 7, 14
 gennaio 18, 25

🕒 Orario: 9:00–11:15

Suonare e giocare con la teoria

Silvia Klemm

I partecipanti esploreranno gli strumenti necessari per impartire ai propri allievi una formazione teorico–musicale globale che sia divertente e allo stesso tempo efficace, diretta e che permetta loro di comprendere la musica in senso completo. Si apprenderanno attività da fare con allievi principianti fino a raggiungere livelli avanzati.

“Suonare e giocare con la teoria” mira a una formazione musicale teorica globale dell’allievo strumentista e si tiene sotto forma di laboratorio pratico: intonazione, lettura e scrittura ritmica e melodica, da applicare al proprio strumento ma anche per comprendere la musica in senso completo. Gli elementi teorici studiati serviranno per suonare ma anche per percepire l’essenza del linguaggio musicale. Le attività si svolgono attraverso coinvolgenti applicazioni di gruppo (cognitive e di movimento) che stimolano la percezione musicale a livello sia intellettuale sia sensoriale.

N.B Questo non è un corso di educazione musicale elementare: suonare e giocare con la teoria è un corso di accompagnamento allo studio di uno strumento, usato anche nell’ambito EME per le nozioni musicali nella scuola elementare

! Limitazioni: Il corso è consigliato per chi frequenta il Bachelor in Music and Movement/Master of Arts in Music Pedagogy, ma sono benvenuti anche altri compatibilmente con il numero di posti.
Numero massimo di partecipanti: 20
Il corso verrà attivato con un minimo di 8 iscritti

 Crediti:	1.5
 Calendario:	ottobre 6, 13, 20, 27 novembre 10, 17, 24 dicembre 1
 Orario:	10:00–13:00

Dalla prima lettura di un brano di repertorio alla performance: studi, esperienze, ipotesi applicative

Anna Modesti

Il seminario, strutturato su due incontri, permetterà allo studente di acquisire una maggiore consapevolezza in merito alle diverse fasi e ai processi che permettono ai musicisti di apprendere a suonare uno strumento musicale, a migliorare la qualità delle proprie esecuzioni, a presentarle pubblicamente.

Durante il primo incontro verranno presentati gli studi inerenti a queste tematiche, discussa la teoria dell'autoregolazione (B. Zimmerman, 1998), affrontato il ruolo dei processi di memoria. Durante il secondo incontro saranno discussi materiali proposti dagli studenti e proposti possibili o ipotizzabili trasferimenti pratici sia nella pratica strumentale che nell'insegnamento.

Alla fine del seminario gli studenti avranno acquisito competenze di base utili a:

- riconoscere le caratteristiche delle diverse fasi di preparazione di un brano
- ipotizzare percorsi di studio
- riconoscere le difficoltà di apprendimento di studenti a diversi livelli di pratica strumentali
- ipotizzare strategie di intervento utili a supportare lo sviluppo della capacità autoregolatorie.

🚫 **Limitazioni:** Specifico per 1° anno Master of Arts in Music Pedagogy massimo 20 iscritti

🎓 **Crediti:** 0.5

📅 **Calendario:** 10 febbraio 16:00–20:00
15 marzo 9:00–13:00

Organizzazione e realizzazione di lezioni collettive

Anna Modesti

Il seminario, strutturato su due incontri, si prefigge lo scopo di trasmettere allo studente informazioni utili per la pianificazione e la realizzazione di lezioni collettive di strumento.

Durante il primo incontro saranno presentati e discussi alcuni principi di pianificazione per competenze ed osservato la loro applicazione tramite la discussione di brevi filmati.

Durante il secondo incontro verranno presentati e discussi principi di comunicazione attraverso la condivisione delle esperienze dei partecipanti e l'analisi di alcuni video.

Alla fine del seminario gli studenti avranno acquisito conoscenze di base utili a:

- conoscere i principi di una programmazione per competenze
- ipotizzare l'utilizzo di questa forma di programmazione nel contesto di una lezione collettiva di strumento
- riconoscere gli effetti di diverse modalità comunicative
- utilizzare consapevolmente la comunicazione per supportare lo svolgimento proficuo di una lezione collettiva

 Limitazioni: Specifico per 2° anno Master of Arts in Music Pedagogy
massimo 20 iscritti

 Crediti: 0.5

 Calendario: 15 dicembre 9:00–13:00
16 marzo 16:00–20:00

Musica e neurologia

Anna Modesti

Il seminario si prefigge di offrire agli studenti informazioni sul funzionamento del sistema nervoso (con particolare riferimento allo svolgimento di attività musicali) e di ipotizzare alcune loro possibili applicazioni.

Argomenti trattati:

- Struttura del sistema nervoso
- Funzionamento del sistema nervoso: attività neurale e trasmissione nervosa
- Breve panoramica sui mezzi utilizzati per indagare il coinvolgimento del sistema nervoso durante le attività musicali
- Coinvolgimento del sistema nervoso durante l'ascolto e durante le attività musicali.
- Il sistema somato-sensoriale
- Il sistema motorio e diverse categorie di movimenti: ipotetiche implicazioni sull'attività musicale
- Il sistema uditivo
- Integrazione sensomotora e associazioni audio motorie: ipotetiche implicazioni sull'attività musicale
- Processi di memoria: ipotetiche implicazioni sull'attività musicale
- Emozioni e musica: ipotetiche implicazioni sull'attività musicale

! Limitazioni: Aperto a tutti gli studenti Master interessati e in particolare agli studenti del Master of Arts in Music Pedagogy e agli studenti CAS in strumento ad arco

 Crediti: 0.5

 Calendario: 13 ottobre 9:00–13:00
9 febbraio 9:00–13:00
12 aprile 9:00–13:00

Obiettivi e feedback nell'insegnamento strumentale

Andreas Cincera

Questo percorso formativo si pone una serie di obiettivi:

Insegnamento strumentale nella consapevolezza degli obiettivi:

- distinguere tra una pianificazione e insegnamento basata sugli obiettivi o basata sui contenuti
- distinguere le tre componenti chiave della competenza
- conoscere la gerarchia degli obiettivi e la definizione delle espressioni tecniche obiettivi generali, obiettivi a lungo termine e obiettivi a breve termine
- distinguere tra obiettivi permanenti (abilità & capacità, apprendimento processuale), obiettivi modulari (sapere, apprendimento terminato) e obiettivi aggiuntivi
- comprendere la consapevolezza degli obiettivi come un equilibrio tra la pianificazione pre-ordinata e la prontezza a rispondere ad obiettivi non previsti
- comprendere la funzione della trasparenza degli obiettivi e degli indicatori osservabili e la sua influenza sulla motivazione degli allievi e degli insegnanti
- applicare lo standard consapevolezza degli obiettivi nel proprio insegnamento
- approfondire la teoria e applicazione di un insegnamento con consapevolezza degli obiettivi
- scambiare le prime esperienze del lavoro, preparazione scritta di una singola lezione
- differenziare definizioni degli obiettivi per competenze specifiche, ad esempio riguardo all'argomento espressione musicale competenze personali e sociali

Il Feedback nell'insegnamento strumentale:

- condividere le esperienze personali sul soggetto dare e ricevere un feedback
- richiamare centrali referenze, premesse e concetti del costruttivismo
- distinguere tra quattro forme di domande (retoriche vs. genuine, chiuse vs. aperte)
- conoscere e sperimentare una prima applicazione di feedback costruttivo basata su:
 - a) descrizione della percezione/dei dati obiettivi e gli indicatori corrispondenti
 - b) trasparenze della propria interpretazione
 - c) verifica intersoggettiva attraverso una domanda aperte
(triangolo del feedback)
- riflettere possibile procedura di valutazione in esame di livello/in concorsi basato sugli indicatori

 Limitazioni: Specifico per 1° anno Master of Arts in Music Pedagogy
massimo 20 iscritti

 Crediti: 1

 Calendario:

9 febbraio	15:00–19:00
16 marzo	9:00–13:00
12 aprile	15:00–19:00

Approcci all'insegnamento e valutazione delle lezioni

Andreas Cincera

Questo percorso formativo si pone una serie di obiettivi:

Approcci di insegnamento:

- sistematizzare e definire gli approcci e le strategie dell'insegnamento
- distinguere tra le opposte situazioni: "insegnante-centrato" e "allievo-centrato"
- approfondire gli approcci specifici (insegnamento frontale, modeling, altri metodi scelti)
- sviluppare criteri per la definizione di "buon materiale", e di "buoni metodi"
- analizzare l'uso dei mezzi tecnici nell'insegnamento

Valutazione delle lezioni:

- ricevere un'introduzione e presentazione di un modello di valutazione delle lezioni
- osservare l'aspetto di promozione costruttivo nel feedback (approfondimento del triangolo del feedback del primo anno)
- riflettere sull'equilibrio tra riflessione con consapevolezza e intuizione durante l'insegnamento
- ricevere informazioni in merito ai modelli sperimentati nella formazione continua degli insegnanti

! Limitazioni: Specifico per 2° anno Master of Arts in Music Pedagogy
massimo 20 iscritti

🎓 Crediti: 0.5

📅 Calendario: 9 febbraio 9:00–13:00
15 marzo 9:00–13:00

La comunicazione

Cristina Bellu

Alla base di questo corso sono il ruolo del linguaggio nell'insegnamento degli strumenti ad arco e la comunicazione non verbale.

Gli obiettivi previsti:

Il ruolo del linguaggio nell'insegnamento degli strumenti ad arco:

- analizzare, capire, ottimizzare il linguaggio verbale durante la lezione strumentale
- adattare il linguaggio alle diverse fasce d'età dell'allievo
- saper gestire con un linguaggio appropriato diverse situazioni professionali legate all'insegnamento strumentale

La comunicazione non verbale:

- individuazione, analisi, apprendimento della comunicazione non verbale durante una lezione strumentale
- comprensione, studio e approfondimento del gesto musicale. Differenziazione fra gesto tecnico e gesto espressivo

❗ Limitazioni: Specifico per 1° anno Master of Arts in Music Pedagogy
massimo 20 iscritti

🎓 Crediti: 0.5

📅 Calendario: 16 dicembre 9:00–13:00
16 marzo 14:45–18:45

L'apprendimento motorio

Cristina Bellu

Di seguito un elenco degli obiettivi che il corso si prefigge:

- conoscere l'anatomia di base legata all'apprendimento di uno strumento ad arco
- conoscere i diversi approcci di apprendimento motorio
- applicare tali conoscenze sull'apprendimento strumentale
- imparare le tecniche di apprendimento motorio applicate allo strumento
- conoscere i diversi profili motori
- imparare le basi dell'evoluzione motoria del bambino
- applicare queste conoscenze sull'apprendimento strumentale

 Limitazioni: Specifico per 2° anno Master of Arts in Music Pedagogy
massimo 20 iscritti

 Crediti: 0.5

 Calendario: 14 ottobre 9:00–13:00
10 febbraio 9:00–13:00

La professionalizzazione dell'insegnante strumentale

Cristina Bellu

Fra gli obiettivi del corso, l'applicazione delle teorie della didattica della matematica alla lezione strumentale/vocale.

Primo incontro: breve escursione sulle teorie di Vygotskij; la trasposizione didattica; le tre istanze: mesogenetica, topogenetica e cronogenetica; i quattro gesti insegnanti: definire, devolvere, istituzionalizzare, regolare; spiegazione e prima applicazione della tabella di analisi.

Secondo incontro: visione in comune di una lezione e sua analisi secondo la tabella; lavoro in piccoli gruppi per confrontare le tabelle; discussione in comune.

Lavoro a casa: ogni studente dovrà registrare una sua lezione e analizzarla secondo la tabella presentata durante il primo incontro. La tabella sarà consegnata all'inizio del secondo incontro. L'ottenimento del credito implica la presenza ai due seminari e lo svolgimento del lavoro a casa.

 Limitazioni: Studenti del Master of Arts in Music Pedagogy fino ad un massimo di 15 partecipanti

 Crediti: 0.5

 Calendario: 13 ottobre 14:45–18:45
15 marzo 15:00–19:00

La mente musicale

Michele Biasutti

Parte 1: Musica e processi comunicativi

- Processi comunicativi nella musica
- Le principali figure dei processi comunicativi
- La comunicazione nei quartetti d'archi

Parte 2: Creare la musica

- Improvvisazione e composizione
- Modelli dei processi compositivi
- Lo sviluppo della creatività musicale
- Lo sviluppo delle abilità di rappresentazione grafica della musica
- Le credenze degli insegnanti sulle attività creative
- Improvvisazione nella didattica
- Implicazioni educative

Parte 3: Eseguire la musica

- Due orientamenti per educare le abilità esecutive
- I meccanismi della lettura della musica
- Insegnare a leggere la musica
- Motivazione e aspetti sociali nell'apprendimento strumentale
- Studiare la musica
- Differenze tra esecutori principianti e professionisti
- L'esecuzione dei professionisti
- Interpretare una partitura
- Implicazioni educative

! Limitazioni: Specifico per 1° anno Master of Arts in Music Pedagogy
massimo 20 iscritti

🎓 Crediti: 1

📅 Calendario: 13 ottobre 14:45–18:45
 14 ottobre 9:30–13:30
 15 dicembre 9:30–13:30
 16 dicembre 14:45–18:45

Insegnante efficace

Michele Biasutti

Parte 1: Insegnante riflessivo ed efficace

- Insegnante riflessivo presupposti
- Diventare insegnanti riflessivi
- Insegnante efficace modelli teorici e implicazioni pratiche

Parte 2: Insegnante efficace e gestione del gruppo

- Dinamiche nei gruppi
- Lavorare in gruppo
- Sviluppare il lavoro in gruppo
- Creare la coesione nel gruppo

Parte 3: Insegnante efficace e costruzione di strumenti valutativi

- La rubrica di valutazione
- Caratteristiche generali
- La rubrica olistica
- La rubrica analitica
- Indicatori
- Livelli di padronanza
- Costruzione di una rubrica per la valutazione della performance musicale

! Limitazioni: Specifico per 2° anno Master of Arts in Music Pedagogy
massimo 20 iscritti

🎓 Crediti: 1

📅 Calendario:	13 ottobre	9:30–13:30
	14 ottobre	14:45–18:45
	15 dicembre	14:45–18:45
	16 dicembre	9:30–13:30

La viola: masterclass e seminario con Garth Knox

Garth Knox

Questo corso è composto da una parte di Masterclass strumentale (per gli studenti di Viola della SUM) e una parte per la formazione didattica (studenti del Master of Arts in Music Pedagogy e strumenti ad arco), quest'ultima precede l'osservazione di lezioni collettive del Maestro (lezioni tenute ad allievi di viola del Pre-College, orchestra2 SMUS e Orchestra Giovanile).

L'obiettivo del corso è quello di approfondire lo studio della didattica attraverso strategie e materiali inusuali. Gli studenti SUM potranno esplorare il repertorio strumentale contemporaneo e classico ascoltando il punto di vista di un musicista eclettico.

 Limitazioni: Allievi delle classi SUM di viola e delle classi Master of Arts in Music Pedagogy (archi)

 Crediti: 0.5

 Calendario: 1 dicembre

9:00–12:30

Lezioni individuali studenti SUM viola
(4 lezioni da 45 minuti)

13:30–15:00

Lezioni individuali studenti SUM viola
(2 lezioni da 45 minuti)

15:30–16:45

Lezione Ensemble PRE-COLLEGE viola
presenza studenti MAPED

17:00–17:30

Discussione con studenti MAPED

2 dicembre

9:00–10:30

Lezioni individuali studenti SUM viola
(2 lezioni da 45 minuti)

11:30–12:15
Lezione Orchestra2

13:30–15:00
Lezione Ensemble PRE-COLLEGE viola
presenza studenti MAPED

15:30–17:00
Incontro Studenti MAPED

17:30–18:30
Lezione Orchestra Giovanile

3 dicembre
10:00–12:00
Lezioni individuali studenti SUM viola
(2 lezioni da 45 minuti)

15:00–17:00 Prove

17:30–19:00
Concerto Aula Magna
(esibizione Orchestre, Ensemble viola e studenti SUM)

Il gioco e la teatralità nella didattica

Hans-Henning Wulf

Nel seminario gli studenti sperimenteranno un approccio all'insegnamento che si focalizza sulla creazione di una cornice di apprendimento esperienziale e partecipativa esplorando il rapporto tra musica, movimento e teatralità. Svilupperanno una consapevolezza della propria espressività e teatralità nella veste di insegnante-artista ed exploreranno nuove possibilità nell'attivazione e nell'organizzazione di una lezione di musica con un approccio teatrale che permettono di conoscere, sperimentare e analizzare giochi ed esercizi fondamentali dei primi rudimenti del gioco teatrale: il significato delle regole, l'uso dello spazio, la musicalità del movimento e il ritmo nel gioco teatrale, la funzione dei vincoli nella creazione di un gioco/esercizio, l'immaginazione, la finzione e l'improvvisazione teatrale nell'insegnamento.

Insegnamento e attività di apprendimento: 9 lezioni di gruppo per un totale di 34 ore di lezione nel primo semestre.

Oiettivi: Saper integrare la dimensione fisico-espressiva nel proprio insegnamento; conoscere e saper attivare giochi, esercizi e pratiche corporeo-espressive nell'insegnamento della musica; imparare a usare e trasformare lo spazio come risorsa nell'insegnamento; comprendere in modo più ampio il significato del processo empatico nell'insegnamento; sapere leggere il singolo e il gruppo come sistema; maturare una propria dimensione artistica nell'insegnamento.

BIBLIOGRAFIA: Hans-Henning Wulf, "La Scuola delle Possibilità. Incontro tra teatro e scuola", Accademia Teatro Dimitri, 2014

Condizioni per l'attribuzione dei crediti

Presenza obbligatoria al corso (min. 80%)

Esercitazioni in classe. Partecipazione attiva.

❗ **Limitazioni:** Il corso è destinato agli studenti del Bachelor of Arts in Music and Movement ed è aperto fino al limite di X partecipanti agli iscritti al Master in Instrumental/vocal Pedagogy

🎓 **Crediti:** 1

📅 **Calendario:** 9 venerdì nel primo semestre da definire

🕒 **Orario:** da definire

Seminari specifici per il Master in Performance (corsi obbligatori)

Spazio, parola, suono: il musicista sul palcoscenico

Sara Maria Fenoglio

Il corso si pone come obiettivo quello di fornire ai futuri professionisti della musica un bagaglio di tecniche e gesti che li aiuti ad acquisire una completa consapevolezza della propria presenza e una maggiore padronanza dei propri mezzi espressivi (corpo e parola).

Le lezioni saranno organizzate in forma collettiva e tenute da docenti della Civica Scuola di Teatro “Paolo Grassi” di Milano. Esse verteranno sul vocabolario di base (dizione, movimento, voce, public speaking) indispensabile per quanti – attori o musicisti – trasformano costantemente lo spazio scenico nella cornice del proprio lavoro creativo.

 Limitazioni: Corso con accesso limitato al 1° anno MA PERF

 Crediti: 1

 Calendario: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 ottobre
19, 22, 29 aprile
6, 10, 13, 17, 20, 24 maggio

Gruppo A 11:15–13:15	Gruppo B 13:30–15:30	Gruppo C 11:15–13:15
Gruppo D 13:30–15:30	Gruppo E 15:30–17:30	

Fondazioni erogative e Major Donor

Angela Greco

Il corso ha l'obiettivo di fornire agli studenti gli strumenti essenziali e aggiornati per promuovere in maniera efficace il proprio percorso artistico (borse di studio) e la propria ricerca musicale (sponsorizzazioni). In particolare gli studenti avranno l'occasione di costruire specifici dossier finalizzati alla ricerca di mentori e sponsor. Pur fornendo strumenti validi e applicabili globalmente, particolare attenzione sarà posta al contesto svizzero.

Il programma approfondisce i seguenti punti:

- Elementi distintivi dei singoli target (mecenati, fondazioni erogative e aziende) e leve specifiche per la presentazione di una richiesta
- Match ideale: ricercare e identificare il target
- Rudimenti gestionali e contabili per la definizione di budget e la reportistica
- Esercitazione

Il corso si tiene in lingua italiana (primo gruppo) e in lingua inglese (secondo gruppo) e in modalità presenziale attraverso 4 lezioni da 2 ore.

Parte integrante del corso è la redazione e presentazione di un proprio dossier.

 Limitazioni: Corso obbligatorio destinato al 1° anno MA PERF

 Crediti: 1

 Calendario: Il corso si svolgerà interamente in aula

1 novembre 9:00–11:00 / 11:00–13:00

15 novembre 9:00–11:00 / 11:00–13:00

22 novembre 9:00–11:00 / 11:00–13:00

29 novembre 9:00–11:00 / 11:00–13:00

Deadline consegna dossier: 1 dicembre

 Orario:

Gruppo A	9:00–11:00
Gruppo B	11:00–13:00 (English)

Self management per musicisti: per scoprire l'arte del successo

Valentina Lo Surdo

Un seminario innovativo per supportare i musicisti nell'avvio e nel potenziamento della carriera artistica. Grazie a un'esperienza maturata in oltre 20 anni di lavoro sul campo, a stretto contatto con i musicisti e gli operatori musicali, il corso intende rivelare i segreti fondamentali per muovere i giusti passi nella costruzione di un percorso professionale di successo. Attraverso simulazioni pratiche, scritte e orali, dove verranno analizzati esempi vincenti e non del rapporto tra musicisti, istituzioni, direttori artistici, critici musicali, i partecipanti avranno modo di condividere idee, progetti e la propria comunicazione individuale (cv, programmi da concerto, presentazioni via email, eccetera), apprendendo quei trucchi del mestiere capaci di fare la differenza per diventare efficaci manager di sé stessi. Il corso è rivolto a musicisti, studenti e laureati in tutte le discipline musicali e offrirà inoltre la possibilità di venire a contatto con nuove opportunità professionali che i musicisti potranno realizzare individualmente, in gruppo o con la docente, parallelamente all'attività concertistica. Approfondendo aspetti quali l'organizzazione di eventi in campo musicale, il management, la conduzione radiofonica e televisiva, la presentazione dal vivo, la critica musicale, l'ufficio-stampa, il marketing, la didattica, l'editoria musicale, contando anche sulla presenza di prestigiosi ospiti (che intervengono on line). Il seminario include inoltre esercizi di mnemotecnica, metodologia di studio e potenziamento mentale specifici per musicisti, al fine di ottimizzare uno stile di vita a misura di concertista, capace di migliorare la performance, migliorare la tenuta psicofisica e accrescere la soddisfazione personale. La durata e il numero degli incontri varia a seconda degli argomenti trattati.

Argomenti:

- presentarsi al top (curriculum, email, web, materiale promozionale tradizionale e innovativo)
- l'arte dell'incontro (il contatto diretto con direttori artistici, manager, critici musicali)
- l'attitudine al successo (dialogo interno/esterno per potenziare l'attività on stage/backstage)
- trasformare un programma in un progetto (come centrare l'idea vincente, mappatura di modelli vincenti)
- l'organizzazione è tutto (gestione del tempo, strumenti di controllo dell'attività professionale)
- tutti i mestieri della musica (10 e più ambiti professionali per un percorso musicale di soddisfazione a 360 gradi)
- il galateo del musicista (rapporto con il pubblico e coscienza comportamentale con gli operatori musicali)

 Limitazioni:	Corso obbligatorio destinato al 2° anno MA PERF
 Crediti:	1
 Calendario:	Incontri in presenza: 2, 8 novembre Gruppo A 10:00–13:00 Gruppo B 14:00–17:00 Incontri online: 15, 22, 29 novembre 6 dicembre 16:00–18:00

Diritto e legislazione dello spettacolo

Floriana Marchese

Temi principali di questo seminario saranno:

- La legge di diritto di autore in Italia ed in Svizzera – dalle leggi di diritto di autore, i diritti e le tutele dell'autore (es. il compositore, etc.), i diritti e le tutele dell'artista interprete (es. musicisti, cantanti, attori, etc).
- Il plagio musicale, con casi giuridici di concreta attualità.
- Le società di gestione collettiva dei diritti degli artisti interpreti (come Swissperform in Svizzera e l'Imaie in Italia) e degli autori: es. la SIAE in Italia e la Société Suisse des Auteurs e Suisa in Svizzera.
- Il contratto ed il relativo rapporto di management.
- Musica ed internet: violazioni del diritto di autore nella rete informatica. In particolare, la normativa e la prassi in Svizzera.
- Il Diritto di critica musicale. Profili di responsabilità giuridica del critico musicale.
- Il contratto di lavoro dell'artista musicista o cantante: il contratto di scrittura artistica.
- Analisi di contratti di scrittura artistica, presenti nella prassi musicale, sia da musicista solista e in musica da camera sia da professore d'orchestra.
- Comparazione di contratti d'orchestra svizzeri, es Contrat collectif de travail entre la Fondation de l'Orchestre d'arte de presere de la Suisse Romande et Usdam e il Contratto collettivo nazionale per professori d'Orchestra delle Fondazioni Lirico Sinfoniche italiano.
- Normativa, in materia, italiana e relativi modelli contrattuali d'ingaggio di artista, in Italia.
- Comparazione anche con contratti delle Orchestre in UK. Cenni, in materia, in USA e Canada.
- Analisi del tariffario lavoratori orchestrali siglato da Union Suisse Des Artistes Musiciens in Svizzera.
- Modello e normativa d'ingaggio di artista in Francia.

Testi:

- Andrea Micciché, *Legislazione dello spettacolo*, Ed. Artemide 2006.
- Gianni Cattaneo, *Introduzione al diritto svizzero dell'informatica e di internet*, Supsi, 2011.
- Floriana Marchese, *Gli artisti interpreti o esecutori ed il risarcimento del danno. Casi comparati: Confederazione Svizzera, United States of America, Hong Kong e UK-Wales*.
- Il Diritto di Autore, Ed. Giuffrè, 2015.

La documentazione per le lezioni è a cura della docente.

❗ Limitazioni:	Corso obbligatorio destinato al 2° anno MA PERF	
🌟 Crediti:	1	
📅 Calendario:	dicembre 9, 16 gennaio 13, 27 febbraio 3	
	Gruppo A	14:00–16:00
	Gruppo B	16:00–18:00

Altri ambiti

Research module

Hubert Eiholzer

Il Modulo di Ricerca rappresenta un'occasione per tutti quegli studenti che desiderano accedere a più strumenti di indagine e sviluppare competenze di base nell'ambito della ricerca in musica. Il modulo comprende attività seminariali orientate all'acquisizione di competenze metodologiche ed attività individuali, nella forma di un progetto da condurre in collaborazione con un relatore (Learning by Doing). Il modulo si concluderà con la redazione di un lavoro scritto (al massimo 5'000 parole) e la sua discussione/difesa orale.

Obiettivi di apprendimento

Al termine del modulo gli studenti avranno sviluppato competenze di base relative ad un argomento di ricerca e ai relativi aspetti metodologici.

Insegnamento e attività di apprendimento

Lo/la studente/studentessa parteciperà ad alcune sessioni di gruppo incentrate sull'acquisizione di competenze metodologiche e a regolari colloqui individuali, allo scopo di completare un progetto individuale

Valutazione e certificazione

Partecipazione alle sessioni di gruppo e individuali, svolgimento dei compiti e difesa del lavoro scritto.

🚫 **Limitazioni:** Il modulo può essere frequentato una sola volta durante il percorso di studi

🎓 **Crediti:** 5

📅 **Calendario:** I colloqui per le ammissioni si terranno il 14 settembre in occasione della presentazione del dipartimento ricerca

Contatti: Hubert Eiholzer, Massimo Zicari
Dipartimento Ricerca & Sviluppo:
hubert.eiholzer@conservatorio.ch
massimo.@conservatorio.ch

Modulo salute dei musicisti: fondamenti per la prevenzione di problematiche legate all'uso dello strumento musicale

Coordinamento: Cinzia Cruder

Il modulo si pone l'obiettivo di fornire agli studenti delle informazioni utili alla prevenzione di problematiche muscoloscheletriche che potrebbero derivare da una postura scorretta ed essere causate dalla continua ripetizione degli stessi movimenti sullo strumento musicale. Si intende dunque guidare gli studenti all'utilizzo più corretto del proprio corpo e all'acquisizione di una maggiore consapevolezza riguardo alla postura e alle strutture anatomiche implicate nella pratica strumentale e nel canto.

A questo si aggiunge la delicata questione relativa all'aspetto psicologico e alla gestione delle emozioni e dell'ansia da palcoscenico. Il modulo intende fornire agli studenti gli strumenti necessari per un'efficace preparazione alla performance per poter raggiungere il massimo potenziale artistico. Gli studenti saranno dunque in grado di comprendere l'importanza dell'attività preventiva e il benessere psicofisico per una pratica musicale più sana.

Sono previsti 7 incontri collettivi in cui verranno presentati i principali concetti riguardanti la prevenzione e la promozione della salute, accompagnati da una serie di momenti esemplificativi pratici legati ai diversi strumenti (articolazioni e muscoli coinvolti nella pratica strumentale, postura, esercizi preventivi, gestione dell'ansia e preparazione psicofisica per la performance ecc.):

- Incontro introduttivo
- Body mapping per prevenire e gestire le problematiche dei musicisti
- Il dolore nei musicisti e strategie di prevenzione
- Anatomia, fisiologia e problematiche dei musicisti
- Ergonomia e postura del musicista
- Prevenzione, gestione e trattamento degli infortuni
- Introduzione alla psicologia performativa e preparazione psicofisica per la performance
- Gestione dell'ansia e delle emozioni sul palco

Il modulo prevede inoltre la partecipazione ad una delle seguenti attività:

- Esercizi di prevenzione e rinforzo muscolare
- Feldenkrais
- Körper Balance
- Mindfulness stress reduction
- Tecnica Alexander
- Yoga

Il modulo si completa con una presentazione finale su un argomento a scelta. Per aiutare gli studenti a prepararla sono previsti degli incontri individuali o in piccoli gruppi.

📌 **Limitazioni:** Il corso si rivolge a tutti gli studenti della Scuola universitaria (Bachelor, Master, Formazione Continua). L'attribuzione dei crediti prevede la frequenza di almeno l'80% degli incontri collettivi e delle attività a scelta e la preparazione della presentazione finale. Le preferenze relative alle attività pratiche saranno prese in considerazione fino all'esaurimento dei posti disponibili (max 15 per attività). Le attività pratiche verranno attivate con un minimo di 8 partecipanti.

🎓 Crediti:	2
📅 Calendario:	<p>Incontro introduttivo 28 settembre 2023 ore 10:00–11:00 Cinzia Cruder</p> <p>Body mapping per prevenire e gestire le problematiche dei musicisti (in inglese) 29, 30 settembre ore 9:00–12:00; 14:00–17:00 Jennifer Johnson – Claire Stefani</p> <p>Il dolore nei musicisti e strategie di prevenzione 13 ottobre ore 10:00–12:00 Cinzia Cruder</p> <p>Anatomia, fisiologia e problematiche dei musicisti 9 novembre ore 9:00–12:00 Lezione collettiva; ore 13:00–17:00 Lezioni individuali e/o in piccoli gruppi Silvia Comoletti</p> <p>La mano del musicista: come riconoscere e prevenire le problematiche relative all'uso dello strumento musicale 7 dicembre ore 10:00–12:00 Susanna Pagella</p> <p>Prevenzione, gestione e trattamento degli infortuni 13 gennaio ore 9:00–12:00 Lezione collettiva; ore 13:00–17:00 Lezioni individuali e/o in piccoli gruppi Silvia Comoletti</p>

Introduzione alla psicologia performativa e preparazione
psicofisica per la performance

21 marzo ore 14:00–17:00

Chiara Mercogliano

Gestione dell'ansia e delle emozioni sul palco

22 marzo ore 9:00–12:00 Lezione collettiva;

ore 13:00–17:00 Lezioni individuali e/o in piccoli gruppi

Chiara Mercogliano

Esercizi di prevenzione e rinforzo muscolare

Azucena Sanchez Benito

Si eseguiranno esercizi che interessano i grandi gruppi muscolari per migliorare le condizioni cardiovascolari e rinforzare i muscoli. Inoltre, si lavoreranno le diverse aree del quadrante superiore (collo e spalle; lombari; braccia e mani) coinvolte durante la pratica strumentale per prevenire le diverse problematiche muscoloscheletriche. L'allenamento prevede l'uso di fasce, elastici e una serie di attrezzature spesso utilizzate in fisioterapia sia per la prevenzione che per la riabilitazione.

Verrà consegnato un protocollo con la descrizione e la rappresentazione grafica di tutti gli esercizi effettuati durante il corso.

 Calendario: 11, 18, 25 ottobre
8, 15, 22, 29 novembre
13 e 20 dicembre
10, 17, 24, 31 gennaio
21 e 28 febbraio
6, 13, 20, 27 marzo
10, 17, 24 aprile

 Orario: 11:00-12:00

Körper balance

Gaby Mahler

Obiettivo principale di questo metodo è la chiarificazione e l'animazione della fisicità individuale. Tramite degli esercizi leggeri, in rapporto con la respirazione libera lavoriamo sulla conoscenza differenziata del nostro corpo. Soprattutto nell'ambito della formazione musicale dove sono richieste qualità particolari quali la mobilità dinamica, l'espressione fluida e spesso anche l'interpretazione virtuosa di lunghe frasi musicali, questa vitalità profonda, costituisce una base solida e di fondamentale importanza.

Calendario:

Lezioni individuali da definire

Mindfulness based stress reduction

Cinzia Barbagelata

Fare musica implica un coinvolgimento totale di corpo, mente e cuore. Il lavoro continuativo di ricerca finalizzata al perseguimento d'abilità e competenze nonché il confrontarsi con l'esibizione pubblica espongono il musicista all'accumulo di tensioni sia a livello fisico che psicologico ed emotivo, in particolare quando l'esperienza musicale è anche una attività professionale. Questo corso invita ad osservare con fiducia il disagio e le sue dinamiche, introducendo ad una modalità intima per farvi fronte: la consapevolezza mindfulness.

La mindfulness è una pratica meditativa di attenzione consapevole dalle radici spirituali antiche, che ha trovato diffusione nel mondo occidentale grazie al protocollo Mindfulness Based Stress Reduction – MBSR, programma scientifico per la riduzione dello stress basato sulla consapevolezza.

Il protocollo MBSR nasce nel 1979 ad opera di Jon Kabat-Zinn, presso l'Università del Massachusetts. La pratica della mindfulness insegna a relazionarsi con le esperienze in modo armonioso e accudente di sé, favorisce lucidità e presenza mentale, migliora la concentrazione e addestra alla resilienza, risvegliando risorse innate utili anche ai musicisti per far fronte alle situazioni di difficoltà. Gli effetti della mindfulness sono oggi al centro dell'interesse scientifico e della ricerca in ambiti clinici, sociali, educativi, lavorativi e legati alla cura della persona.

Il Corso Mindfulness MBSR per Musicisti propone il protocollo MBSR nella sua forma originale (procedura J. K. Zinn), configurato dalla docente per il contesto scolastico e integrato da pratiche e approfondimenti specifici per i musicisti.

📅 Calendario: novembre 7, 14, 28
 dicembre 5, 12, 19
 gennaio 9, 16, 23

🕒 Orario: 14:00–16:00

Yoga: la consapevolezza del corpo, la gestione dello stress

Paola Elia

Il corpo del musicista è sollecitato in modo asimmetrico e sottoposto a tensioni costanti per numerose ore al giorno, ogni giorno. Attraverso la pratica dello yoga, disciplina tra le più antiche di crescita e sviluppo dell'essere umano, il praticante ha l'opportunità di allenare il corpo ad un suo equilibrato e corretto funzionamento.

La respirazione occupa un ruolo principale nella pratica: teoria della respirazione e tecniche mirate verranno proposte durante il corso al fine di acquisire conoscenza e strumenti concreti per controllare stress, ansia e distrazione.

📅 Calendario:	ottobre	11, 18
	novembre	8, 15, 29
	dicembre	13
	gennaio	10, 17, 24, 31
	febbraio	28
	marzo	20
	aprile	10, 17, 24
	maggio	8

🕒 Orario:	9:00-10:30
-----------	------------

Tecnica Alexander

Giorgio Ravazzolo

La Tecnica F. M. Alexander rappresenta un valido complemento alle risorse dell'uomo in termini di auto-consapevolezza ed educazione della persona. Ideata dall'attore teatrale Frederick Matthias Alexander (1869–1955), questa disciplina trova applicazione come metodo di rieducazione psicofisica sia nella recitazione sia nell'esecuzione musicale e nella danza. Essa insegna a conoscere come usare meglio il nostro corpo durante tutte le attività che svolgiamo, favorendo maggior libertà di movimento, leggerezza, coordinazione sottile ed equilibrio.

 Calendario:	DATA	ORA	LEZIONE
	20 ottobre 2023	15:00–17:00 17:00–19:00	Presentazione e Lezione Collettiva Lezioni individuali e/o in piccoli gruppi
	21 ottobre 2023	9:00–10:00 10:00–13:00 14:00–18:30	Lezione Collettiva Lezioni individuali e/o in piccoli gruppi Lezioni individuali e/o in piccoli gruppi
	22 ottobre 2023	9:00–12:30	Lezioni individuali e/o in piccoli gruppi
	10 novembre 2023	14:30–16:00 16:00–18:30	Lezione Collettiva Lezioni individuali e/o in piccoli gruppi
	11 novembre 2023	9:00–13:00 14:00–18:30	Lezioni individuali e/o in piccoli gruppi Lezioni individuali e/o in piccoli gruppi
	12 novembre 2023	9:00–12:30	Lezioni individuali e/o in piccoli gruppi
	17 novembre 2023	14:30–16:00 16:00–18:30	Lezione Collettiva Lezioni individuali e/o in piccoli gruppi
	18 novembre 2023	9:00–13:00 14:00–18:30	Lezioni individuali e/o in piccoli gruppi Lezioni individuali e/o in piccoli gruppi
	19 novembre 2023	9:00–12:30	Lezioni individuali e/o in piccoli gruppi

L'orario delle lezioni individuali verrà concordato con gli studenti durante il primo incontro.

Come realizzare un demo audio/video

Alberto Barberis

Sempre più spesso agli studenti viene richiesto di fornire un demo audio e video per partecipare ad audizioni, concorsi, borse di studio. È quindi indispensabile per i musicisti di oggi conoscere i rudimenti delle tecniche di registrazione sonora, del mixaggio e della masterizzazione audio, così come della ripresa video e della sincronizzazione audio e video. Il seminario si prefigge il compito di insegnare ai partecipanti un metodo operativo per realizzare un prodotto audiovisivo adeguato di qualità semi-professionale.

Materiali: dispense del docente (tecniche di microfonaggio e registrazione, metodi operativi, tecniche di mixaggio e masterizzazione, tecniche di ripresa video, montaggio, ecc.).

Software: Audacity e Reaper (free), DaVinci (free)

- 📌 Limitazioni: Aperto a tutti gli studenti interessati in forma di laboratorio teorico-pratico. Il seminario che può essere frequentato per una sola volta durante il proprio percorso di studi, verrà attivato con un minimo di 10 partecipanti.

🏆 Crediti:	1		
📅 Calendario:	ottobre	30	10:00–12:00 e 13:00–16:00
	novembre	6, 13	10:00–13:00 e 14:00–17:00

Musica immagini tempo

Fabrizio Rosso

“Vorrei sperare che la musica non sia stata nel mio caso un’illustrazione piatta dell’immagine.”

Andrej Tarkovskij

Il seminario propone agli studenti una riflessione introduttiva sul rapporto fra la musica e le immagini in movimento (film, video arte, video game). Particolare rilievo verrà dato all’uso della nuova musica (acustica, elettronica, concreta) in ambito cinematografico.

Durante la trattazione teorica verranno analizzati alcuni esempi tratti da film e da opere video di vario genere, con lo scopo di far emergere la complessità, e gli aspetti a volte paradossali, di tale rapporto.

Come lavoro finale, ai partecipanti verrà chiesto di sonorizzare una sequenza tratta da un film di repertorio e di presentarla al docente e alla classe, motivando e discutendo le proprie scelte musicali.

Il seminario prevede la presenza di due ospiti esterni:

Christine Aufderhaar, compositrice

Nicolò Castelli, direttore Film Commission Ticino.

! Limitazioni: Il seminario è aperto a tutti gli studenti interessati sia del Master che del Bachelor (massimo 20 iscritti)
Il seminario verrà attivato con un minimo di 6 partecipanti.

🌟 Crediti: 1.5

📅 Calendario: Calendario
15 marzo 10:30–13:00
22 marzo 10:30–13:00
29 marzo 10:30–13:00
19 aprile 10:30–13:00
3 maggio 10:30–13:00 incontro con Nicolò Castelli
10 maggio 14:00–19:00 incontro con Christine Aufderhaar

Musica e video: creatività e tecnologia al servizio della performance

Drew Henderson

Drew Henderson è un acclamato tecnico del suono e produttore musicale canadese che, partendo dalla propria esperienza e dalle proprie riflessioni di interprete, ha stabilito nuovi standard nel mondo dei video di musica “colta”. Il seminario si propone di fornire agli studenti le nozioni di base necessarie per la progettazione e la realizzazione di video professionali, nonché per lo sfruttamento ottimale dei canali di diffusione

! Limitazioni: Aperto a tutti gli studenti Master interessati fino ad un massimo di 25 iscritti. Il seminario, che verrà attivato con un minimo di 8 partecipanti, si può frequentare una sola volta durante il percorso di studi.

 Crediti: 1

 Calendario: Da definire

Musica nella comunità: salute e benessere attraverso la musica

Paolo Paolantonio

Il modulo si pone l'obiettivo di sviluppare competenze utili per proporre attività incentrate sull'ascolto di musica dal vivo e su sessioni di musica di gruppo in contesti non canonici.

Lezioni teoriche verranno seguite da interventi sul campo. Particolare spazio verrà dedicato a comunità fragili e gli studenti verranno preparati a fare musica con e per:

- utenti di centri diurni
- residenti in case anziani
- familiari curanti

Le attività si divideranno in lezioni collettive, incontri di supervisione di gruppo e interventi nelle sedi delle strutture partner.

Le lezioni collettive hanno l'obiettivo di sviluppare conoscenze di base sugli effetti della musica su salute e benessere e su approcci utili per facilitare il coinvolgimento con la musica da parte di persone fragili.

Gli incontri di supervisione, destinati a gruppi di 3–4 studenti, hanno l'obiettivo di sviluppare competenze per preparare brani appropriati per coinvolgere persone fragili, riflettere criticamente sul potenziale della musica su salute e benessere, e offrire indicazioni per la realizzazione dell'elaborato scritto finale.

Gli interventi nelle sedi delle strutture partner hanno l'obiettivo di sviluppare la capacità di esibirsi in contesti alternativi a quelli tradizionali, parlare in pubblico e interagire in modo appropriato a contesti non canonici, collaborare efficacemente con i colleghi musicisti e con lo staff delle strutture partner.

L'attribuzione dei crediti prevede la frequenza di almeno l'80% delle lezioni e degli interventi e la consegna di un elaborato che includa:

- progettazione di un ipotetico programma indirizzato a una specifica comunità
- riflessioni su reazioni e motivazioni personali; effetti delle attività musicali osservati sui destinatari; rilevanza e potenziale della musica per comunità fragili

Data la natura delle attività previste, per frequentare il modulo sono necessarie buone conoscenze di italiano parlato.

❗ Limitazioni:	Il seminario si rivolge a studenti Master. Massimo 12 partecipanti. Il seminario verrà attivato con un minimo di 6 partecipanti.
🏆 Crediti:	2
📅 Calendario:	settembre–dicembre: 6 lezioni collettive di 2 ore 15:00-17:00
	25 settembre – Introduzione alle modalità di lavoro e agli obiettivi del modulo
	2 ottobre – Community music e partecipazione culturale: gli effetti su salute e benessere
	6 novembre – Parlare di musica: come facilitare l'apprezzamento della musica
	13 novembre – Fare musica con e per persone fragili: prospettiva sociologica (con Stefano Cavalli, Centro Competenze Anziani, SUPSI)
	20 novembre – Fare musica con e per persone fragili: prospettiva clinica (con Carla Pedrazzani, Centro Competenze Pratiche e Politiche Sanitarie, SUPSI)
	27 novembre – Fare musica con e per persone fragili: prospettiva neurologica (con Dawn Rose, Hochschule für Musik, Lucerna, e Daria Dinacci, EOC e Clinica Hildebrand)
	dicembre–giugno: 6 Incontri di supervisione di gruppo di 1 ora
	gennaio–giugno: 12 interventi nelle sedi delle strutture partner

Coro

Mark Kölliker

Per gli studenti che lo desiderano, è possibile iscriversi alle attività previste dal coro della sezione universitaria.

Le lezioni si svolgono di norma il mercoledì dalle 16:00 alle 18:00 secondo il calendario scolastico.

Durante l'anno sono inoltre previsti 2 concerti con le relative sessioni di prova.

Il coro dà diritto all'attribuzione di crediti formativi nell'ambito "attività a scelta" per gli studenti il cui piano di studi non prevede tale attività.

 Limitazioni: Corso aperto a tutti gli studenti della Scuola universitaria di Musica

 Crediti: 3 (frequenza settimanale e 2 produzioni)

 Calendario: Tutti i mercoledì secondo il calendario scolastico

 Orario: 16:00–18:00

Italian course

In collaboration with the Italian Language Institute (ILI)

The Language Course enhance and utilise your experiences, your needs, the styles and motivations that you bring to the class. Our didactic approach is immersive and is being updated with the Digital Skills. We'll employ all the means you use in your daily experience to guide you in the learning of Italian: the smartphone and the network as a didactic support. Immediacy and sharing will help you to reach your goal.

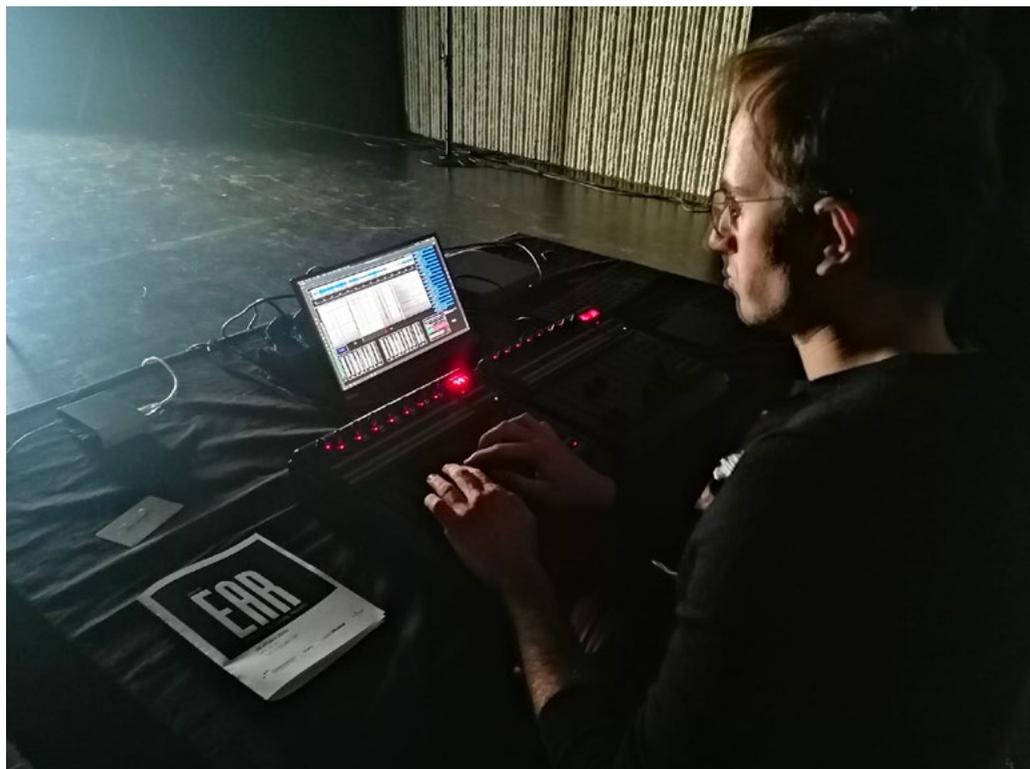
The course provides lessons that are tailored to the actual level of the group and for this reason, before the starting of the course every student will do an (online) entrance test.

The intensive course program provides includes situational, cultural and recreational lessons that take place in real contexts.

Learning the language is promoted by developing the student's autonomy, with the programme including situational activities that aim to apply the language skills in real life.

 Limitazioni:	Corso attribuito ex officio o su richiesta degli studenti interessati fino ad un massimo di 30 partecipanti.
 Crediti:	4
 Calendario:	Dal 10 ottobre 2023 all'8 febbraio 2024 martedì e giovedì ore 17:00–18:40 martedì e giovedì ore 18:45–20:30

Blank lined writing area with horizontal lines.

Conservatorio della Svizzera italiana

Via Soldino 9
CH-6900 Lugano

T +41 (0)91 960 30 40

servizi.accademici@conservatorio.ch

www.conservatorio.ch