

Spazio, parola, suono: il musicista sul palcoscenico

Crediti ECTS	1
Durata e struttura	9 incontri di 2 ore ciascuno.
Docente	Sara Maria Fenoglio
Tipologia di corso	Materia obbligatoria
Lingua	Italiano
Limitazioni o prerequisiti	Corso obbligatorio per gli studenti del primo anno del Master of Arts in Music Performance
Rapporto con gli obiettivi del programma di studio	
Obiettivi di apprendimento	• Acquisire tecniche fondamentali per sviluppare la consapevolezza della propria presenza scenica. • Migliorare la padronanza dei mezzi espressivi, in particolare corpo e voce, per una comunicazione efficace. • Apprendere e praticare il vocabolario di base relativo a dizione, movimento, voce e public speaking. • Sviluppare competenze utili per trasformare lo spazio scenico in un ambiente creativo e funzionale al proprio lavoro artistico. • Applicare queste competenze in un contesto collettivo, integrando il lavoro teatrale con le esigenze della performance musicale.
Contenuti	• Tecniche di consapevolezza corporea per migliorare la presenza scenica. • Esercizi di dizione per affinare la chiarezza e l'efficacia della parola. • Movimenti scenici fondamentali e dinamiche corporee applicate alla performance. • Tecniche vocali per potenziare il controllo, l'espressività e la proiezione della voce. • Fondamenti di public speaking per una comunicazione efficace in pubblico. • Applicazioni pratiche per integrare le competenze teatrali con l'attività musicale e scenica.
Calendario	Secondo la pianificazione annua.
Metodi di insegnamento	• Lezioni collettive in laboratorio: Attività pratiche svolte in gruppo per favorire l'apprendimento esperienziale e la dinamica di gruppo. • Esperienze sceniche simulate: Applicazione pratica delle tecniche in contesti che simulano la performance dal vivo. • Feedback diretto e personalizzato: Correzioni e suggerimenti continui per migliorare la tecnica e la presenza scenica.
Metodi di valutazione	• Osservazione diretta: Valutazione della partecipazione, presenza scenica e applicazione pratica delle tecniche durante le lezioni collettive. • Autovalutazione: Invito ai partecipanti a riflettere criticamente sul proprio progresso e sulle competenze acquisite.
Criteri di valutazione	Partecipazione e impegno: coinvolgimento attivo nelle attività e disponibilità a ricevere e applicare feedback.
Certificazione	Minimo 80% di frequenza.

Fondazioni erogative, Major Donor e Sponsorizzazioni

Crediti ECTS	1
Durata e struttura	4 incontri da 2 ore ciascuno
Docente	Angela Greco
Tipologia di corso	Materia obbligatoria
Lingua	Italiano e inglese
Limitazioni o prerequisiti	Corso obbligatorio per gli studenti del primo anno del Master of Arts in Music Performance. Da leggere obbligatoriamente prima dell'inizio del corso: materiale presente sul portale dedicato agli studenti per la richiesta fondi.
Rapporto con gli obiettivi del programma di studio	
Obiettivi di apprendimento	• Acquisire strumenti essenziali e aggiornati per promuovere efficacemente il proprio percorso artistico, con particolare riferimento a borse di studio e sponsorizzazioni. • Costruire dossier specifici e mirati per la ricerca di mentori, sponsor e finanziamenti. • Conoscere e distinguere i diversi tipi di target di finanziamento (mecenati, fondazioni erogative, aziende) e le leve più efficaci per presentare richieste di supporto. • Saper identificare e ricercare il “match ideale” tra progetto artistico e potenziali sponsor o finanziatori. • Apprendere rudimenti gestionali e contabili per la definizione di budget e per la redazione di report finanziari. • Applicare concretamente le competenze acquisite attraverso esercitazioni pratiche e la redazione di un dossier personale. • Contestualizzare l'approccio alla ricerca di finanziamenti nel contesto svizzero, pur mantenendo validità applicativa più ampia.
Contenuti	• Strumenti e strategie per la promozione del percorso artistico e della ricerca musicale, focalizzati su borse di studio e sponsorizzazioni. • Analisi e distinzione dei diversi target di finanziamento: ○ mecenati; ○ fondazioni erogative; ○ aziende. • Leve specifiche per la presentazione di richieste di supporto a ciascun tipo di target. • Tecniche per ricercare e identificare il “match ideale” tra progetto artistico e potenziali sponsor o finanziatori. • Nozioni di gestione e contabilità utili per definire budget e redigere report finanziari. • Esercitazioni pratiche per applicare le competenze acquisite. • Redazione e presentazione di un dossier personale finalizzato alla ricerca di mentori e sponsor. • Approfondimento del contesto svizzero nel campo del finanziamento artistico.
Calendario	Secondo la pianificazione annua.
Metodi di insegnamento	• Lezioni frontali interattive. • Studio di casi e analisi di esempi concreti. • Lavoro individuale.
Metodi di valutazione	• Valutazione del dossier personale: Analisi della qualità, completezza e efficacia del dossier redatto dagli studenti per la ricerca di mentori e sponsor. • Autovalutazione: Invito agli studenti a riflettere criticamente sul proprio percorso di apprendimento e sulle strategie adottate.
Criteri di valutazione	• Chiarezza, professionalità e completezza nella presentazione del dossier. • Impegno e partecipazione.
Certificazione	Minimo 80% di frequenza.

Diritto e legislazione dello spettacolo

Crediti ECTS	1
Durata e struttura	Cinque incontri di due ore ciascuno e un incontro per esame finale. È previsto un eventuale sesto incontro, di recupero.
Docente	Floriana Marchese
Tipologia di corso	Materia obbligatoria
Lingua	Italiano
Limitazioni o prerequisiti	Corso obbligatorio per gli studenti del secondo anno del Master of Arts in Music Performance
Rapporto con gli obiettivi del programma di studio	
Obiettivi di apprendimento	Comprendere gli argomenti e saper riconoscere in modo da risolvere le problematiche inerenti ai contratti di lavoro nel settore musicale e del diritto di autore.
Contenuti	• Studio dei contratti di lavoro nel campo musicale, “scrittura artistica”, sia dei contratti qualificabili di lavoro autonomo sia dei contratti collettivi di lavoro per l'orchestra (professori di orchestra). • Studio e analisi del contratto di management, del contratto di edizione musicale, del contratto discografico. • Analisi dei contratti e delle varie normative del settore, con metodo di diritto comparato (nei vari Paesi) ed internazionale. • In particolare, studio della Legge federale svizzera sul diritto di autore e sui diritti di protezione affini (LDA). La protezione dell'autore di opere artistiche-musicali: il plagio musicale. • Analisi della giurisprudenza (case law) fondamentale nel campo della musica. • Musica ed internet - streaming licensing. Bibliografia Gianni Cattaneo, Introduzione al diritto svizzero dell'informatica e di internet, SUPSI, 2011 David Stopps, How to Make a Living from Music, Ed. WIPO, 2024 Andrea Micciché, Legislazione dello spettacolo, Ed. Artemide, 2006 Materiale didattico a cura della docente Floriana Marchese
Calendario	Secondo la pianificazione annua.
Metodi di insegnamento	• Insegnamento in classe con lezioni di gruppo. • Utilizzo della piattaforma didattica iCorsi. • Utilizzo del computer. • Invio di email scritte per focus della lezione o avvisi vari.
Metodi di valutazione	• Esercitazioni scritte e/o esercitazioni orali durante il corso. • Esercitazione-esame scritto finale con domande aperte e scrittura di clausole contrattuali rilevanti per gli argomenti trattati.
Criteri di valutazione	• Buona conoscenza degli argomenti di studio. • Correttezza e completezza nel rispondere ai quesiti richiesti. • Chiarezza espositiva.
Certificazione	• Frequenza minima dell'80%. • Superamento delle esercitazioni-esami, in particolare dell'esame finale.

Artistic research and your artistic identity

Crediti ECTS	1
Durata e struttura	17 ore di lezione
Docente	Winnie Huang
Tipologia di corso	Materia obbligatoria
Lingua	Inglese
Limitazioni o prerequisiti	Corso obbligatorio per gli studenti del secondo anno del Master of Arts in Music Performance
Rapporto con gli obiettivi del programma di studio	
Obiettivi di apprendimento	• Sviluppo della carriera. • Ricerca Artistica. • Identità artistiche e diverse traiettorie nel campo e attorno al mondo della musica.
Contenuti	L'artistic research è un campo ricco di possibilità che consente una comprensione più profonda di come si fa arte, di come si riflette e si parla di arte. Questo corso evidenzierà l'abilità straordinaria che la Ricerca Artistica può conferire agli artisti, partendo da ogni opera e progetto individuale, spostandosi verso la carriera e il campo dell'artista e, infine, verso l'identità artistica dell'artista stesso. Le lezioni sono strutturate attorno all'identità artistica degli studenti. Attraverso l'apprendimento peer-to-peer, i progetti e l'identità degli studenti vengono affinati e approfonditi. Questo corso promuove l'uso della ricerca artistica come strumento per vedere e rivedere il proprio mestiere, i progetti, la carriera e l'identità. Gli studenti esploreranno anche elementi pratici legati alla progettazione di siti web e progetti, alle domande di finanziamento, alle residenze artistiche, alla creazione di budget, agli studi di terzo ciclo e alla comunicazione/pubblicità, insieme a esplorazioni dell'identità artistica. Alcuni docenti ospiti potrebbero essere invitati per parlare come case study. Parole chiave: • Sviluppo della carriera. • Ricerca artistica. • Identità artistiche e diverse traiettorie nel campo e attorno al mondo della musica. • Competenze comunicative. • Sviluppo di progetti. • Applicazione a fondi e residenze.
Calendario	Secondo la pianificazione annua.
Metodi di insegnamento	• Lezioni collettive in aula. • Valutazioni orali e scritte. • Apprendimento/insegnamento tra pari attraverso presentazioni e discussioni.
Metodi di valutazione	• Partecipazione: presenza regolare in classe è richiesta. • Impegno e partecipazione: contribuzione attiva durante discussioni e attività. • Valutazioni orali e scritte: include un compito scritto (circa 500 parole) e una presentazione in aula. • Dettagli del compito: il testo scritto dovrebbe essere di circa 500 parole e sarà integrato con una presentazione di uno dei formati analizzati durante il corso.
Criteri di valutazione	• Gli studenti partecipano alle discussioni in classe e vengono interrogati su come possono usare la loro ricerca artistica come prospettiva sulla propria identità artistica. • Gli studenti si impegnano durante le lezioni con le proprie opinioni e discutono i temi teorici/pratici trattati in aula. Successivamente riflettono e condividono i propri pensieri in relazione alla loro pratica artistica nel loro campo. • Gli studenti completano il breve compito scritto e le valutazioni orali.
Certificazione	• Presenza ad almeno l'80% delle lezioni. • 2 valutazioni orali. • s1 valutazione scritta.

