ascolta: si fa musica !!!

corso d’ascolto musicale

è un piacere ascoltarla?

come si ascolta la musica

comincia ora, dove sei.
usa quello che hai.
fai al meglio ciò che puoi.

da sapere

Come ascoltiamo musica?

Ascolto sensoriale o passivo:

piacevole, incosciente, divergente, fantasticante, muzak, emotivo

Ascolto espressivo:

- ricerca di un significato eloquente al di là della musica
- la musica deve dire qualcosa di dicibile
- "Si può dare alla musica un significato?"

"**Sì,** la musica ha un significato"

"Si può tradurre in parole questo significato?" **"NO"**

Riascoltando Vivaldi: ci "dice" **spesso** le stesse cose

Riascoltando Beethoven: ci "dice" **sempre** cose nuove e talvolta incomprensibili.

Perché?

Ascolto musicale attivo

piacevolezza sensoriale

ricerca del sentimento espressivo

consapevolezza delle note e dell'elaborazione

Effetti dell'ascolto attivo sul cervello nella Terza Età e

Plasticità Cerebrale: Suonare uno strumento e ascoltare musica modella il cervello, migliorando le connessioni delle sinapsi e le abilità cognitive.

Attiva la corteccia motoria

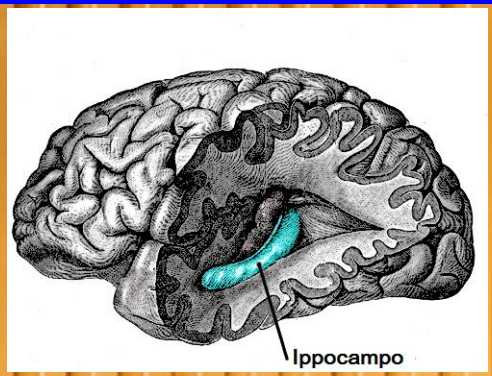
coinvolge i neuroni specchio che influenzano le funzioni corporee

Aiuta neuroni preposti all'udito,

nel processo di neurogenesi nell'ippocampo

Link filmato Musica e Cervello

https://www.youtube.com/watch?v=5lKvb2L2Zo0.

quanto tempo?

Prendiamo un appuntamento con la musica e lo segniamo su un'agenda

Impegno – Abitudine - Rito

Nessuna distrazione

Angolino tranquillo

Continuità necessaria
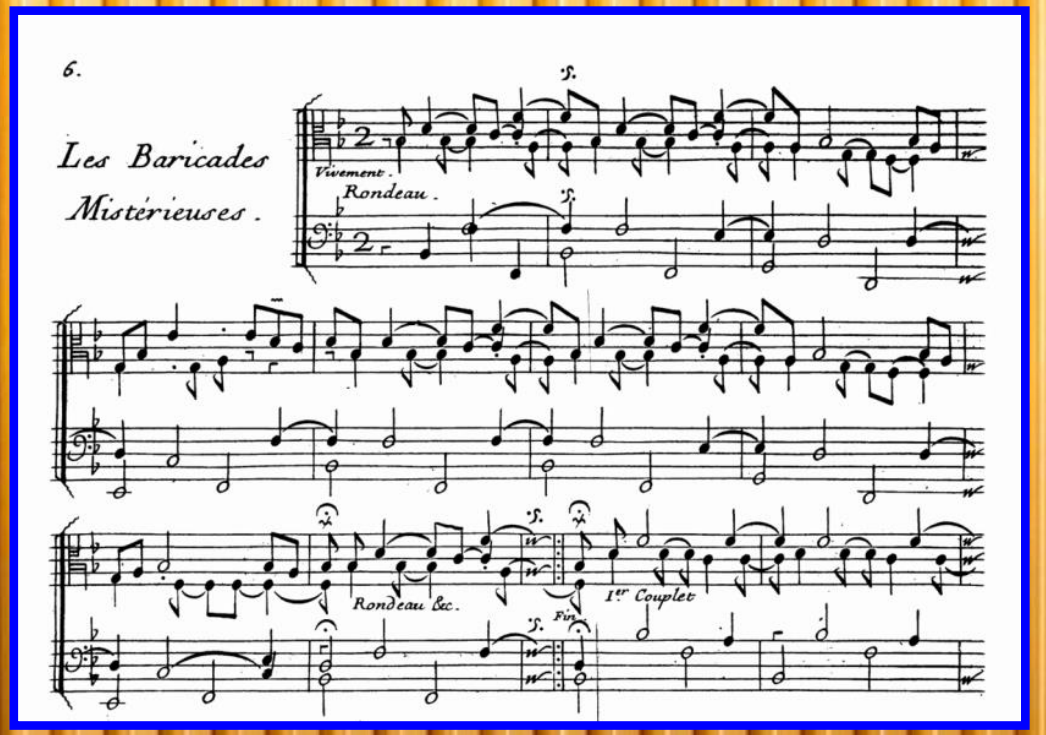

Appuntamento con la Musica				
Settimana	dalla 1° alla 3°	dalla 4° alla 6°	dalla 7° alla 9°	dalla 9° alla 12°
Frequenza	2 volte	2 volte	1 -2 volte	1- 2 volte
Tempo	20 minuti	30 minuti	40 Minuti	60 minuti
Durata brano	Max 5 minuti	Max 8 minuti	Max 10 minuti	Max 15 minuti

es. 1 Les baricades mistérieuses

François Couperin (1668 - 1733

Les baricades mistérieuses	
Compositore	François Couperin (1668 – 1733)
Epoca di composizione	Parigi - 1717 – dal Secondo Libro di Pezzi per Clavicembalo
Esecutore	Éva Szalai (1987)
Registrazione	Budapest - Ottobre 2019
Durata	**2:27**

come?

Un angolo di casa tranquillo:
un luogo silenzioso e un po' appartato
Una comoda poltrona
Buon impianto HI-FI
CD – LP - USB
Ciò che ti permette di ripetere l'ascolto

Un taccuino e una penna

arnesi da eliminare

Eliminare:
Video – Telefono - Cuffie e tutto ciò che può distrarvi dalla musica
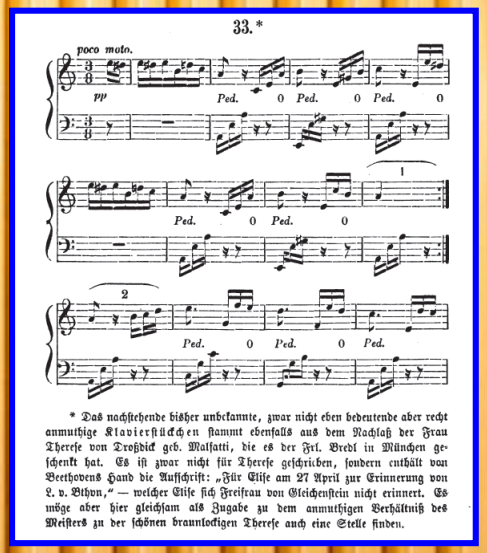

es. 2 Für Elise

33.*

poco moto.

pp Ped. 0 Ped. 0 Ped. 0

Ped. 0 Ped. 0

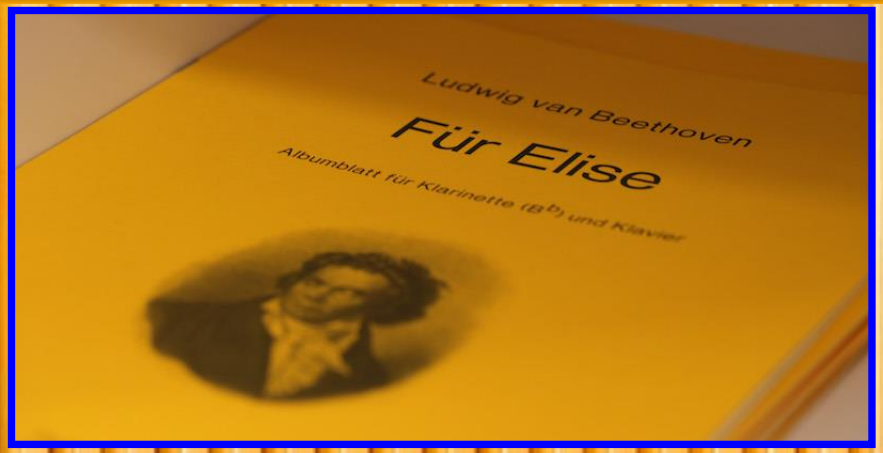
1

2

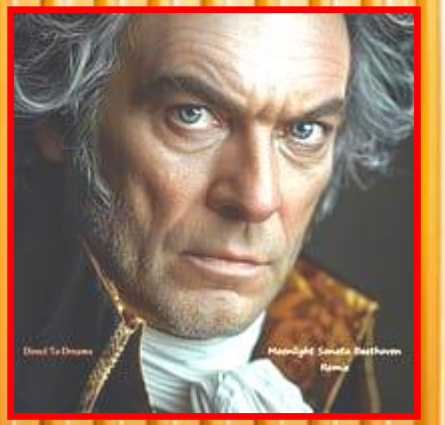
Ped. 0 Ped. 0 Ped.

* Das nachstehende bisher unbekannte, zwar nicht eben bedeutende aber recht anmuthige Klavierstückchen stammt ebenfalls aus dem Nachlaß der Frau Therese von Droßdick geb. Malfatti, die es der Frl. Bredl in München geschenkt hat. Es ist zwar nicht für Therese geschrieben, sondern enthält von Beethovens Hand die Aufschrift: „Für Elise am 27 April zur Erinnerung von L. v. Bthvn," — welcher Elise sich Freifrau von Gleichenstein nicht erinnert. Es möge aber hier gleichsam als Zugabe zu dem anmuthigen Verhältniß des Meisters zu der schönen braunlockigen Therese auch eine Stelle finden.

Prima edizione – 1867

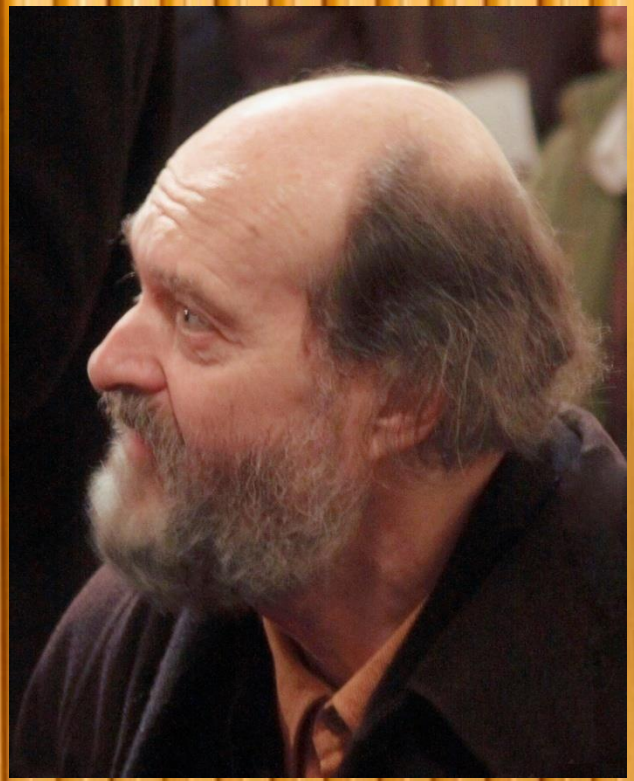
Für Elise	
Compositore	Ludwig Van Beethoven (1770-1827)
Epoca di composizione	1810
Prima esecuzione	1865 - Ludwig Nohl – Pubblicazione: Lipsia, 1867
Esecutore	Lang Lang (1982 - Shenyang)
Registrazione	22 maggio 2019
Durata	**3:49**

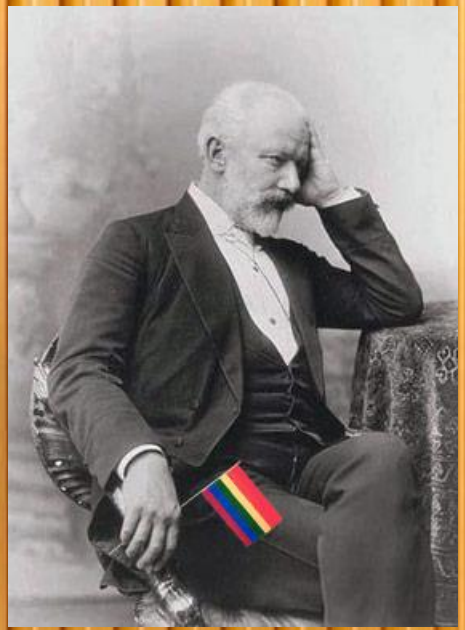
quali notizie?

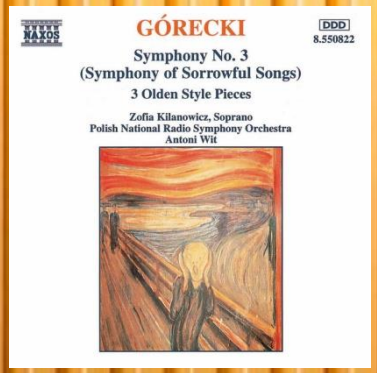
Informazioni su:

- compositore
- brano musicale
- periodo storico
- contesto di composizione
- fortuna del brano

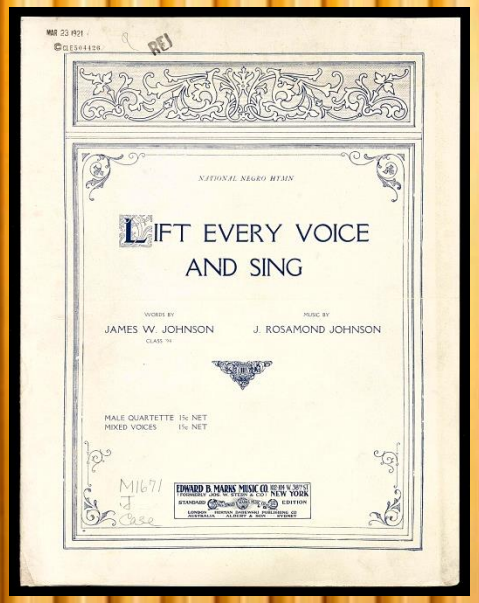

es. 3 lift every voice and sing

Spartito del 1921

NATIONAL ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF COLORED PEOPLE
NAACP
FOUNDED
1909

Simbolo dell'NAACP

Murale con George Floyd - Berlino

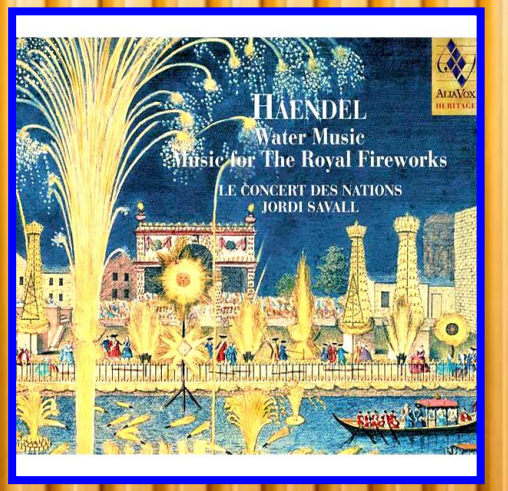
Lift Every Voice and Sing	
Compositore	Weldon Johnson (1871–1938) - Rosamond Johnson (1873–1954)
Epoca di composizione	1900
Prima esecuzione	1900
Esecutore	Quartetto di Studenti: Berklee College of Music
Registrazione	3 mar 2021 – Boston (Massachusetts)
Durata	**2:59**

es. 3 lift every voice and sing

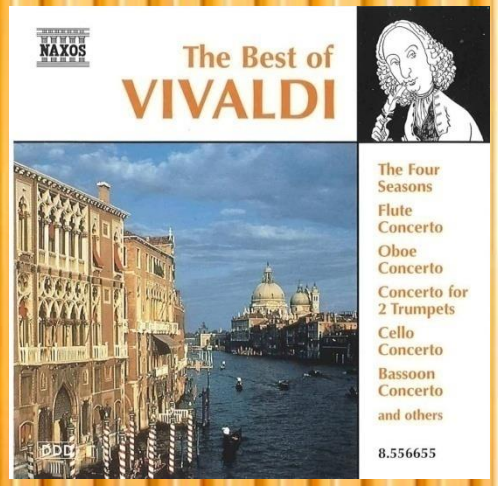
Lift every voice and sing, 'Til earth and heaven ring, Ring with the harmonies of Liberty; Let our rejoicing rise High as the list'ning skies, Let it resound loud as the rolling sea. Sing a song full of the faith that the dark past has taught us, Sing a song full of the hope that the present has brought us;Facing the rising sun of our new day begun, Let us march on 'til victory is won.	Cantate con tutta la voce perché terra e cielo risuonino dell'armonia di Libertà. Che la nostra gioia si levi alta nei cieli e risuoni forte come le onde del mare. Cantate con la fede che il duro passato ci ha insegnato, Cantate la speranza che il presente ci ha portato. Al sole nascente del nostro nuovo giorno , marciamo finché la vittoria non sarà conquistata.
Stony the road we trod, Bitter the chastening rod, Felt in the days when hope unborn had died; Yet with a steady beat, Have not our weary feet Come to the place for which our fathers sighed? We have come, over a way that with tears has been watered, We have come, treading our path through the blood of the slaughtered, Out from the gloomy past, 'Til now we stand at last Where the white gleam of our bright star is cast.	Di pietra la strada percorsa e amaro il bastone castigatore nei giorni in cui la speranza era morta. Eppure con passo costante, i nostri piedi stanchi non sono forse giunti al luogo che i nostri padri sospirarono? Siamo arrivato su una via bagnata di lacrime, per il nostro sentiero coperto del sangue dei massacrati. Siamo usciti dal cupo passato, ora ci troviamo dove si proietta la luce della nostra stella .
God of our weary years, God of our silent tears, Thou who has brought us thus far on the way; Thou who has by Thy might Led us into the light, Keep us forever in the path, we pray. Lest our feet stray from the places, our God, where we met Thee, Lest our hearts, drunk with the wine of the world, we forget Thee; Shadowed beneath Thy hand, May we forever stand, True to our God, True to our native land	Dio della nostra stanchezza, delle nostre lacrime silenziose, ci hai portato fin qui. Con la Tua potenza ci hai condotto alla luce. Tienici sempre sulla retta via. Ti preghiamo perché i nostri piedi non si allontanino dai luoghi dove Ti abbiamo incontrato, perché i nostri cuori, ubriachi del mondo, non ti dimentichino mai. All'ombra della Tua mano vogliamo rimanere per sempre, Fedeli al nostro Dio. Fedeli alla nostra terra natale.

quale musica?

Non è facile rispondere a questa domanda perché ognuno di noi **"è rappresentato" dalla musica che ascolta**.
Tuttavia alcune indicazioni generali si possono dare.

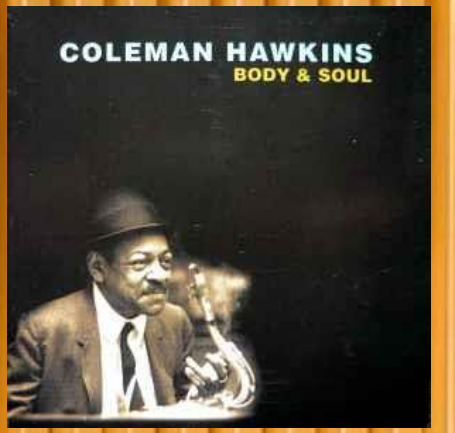

All'inizio del percorso è consigliabile l'ascolto di **brani corti (max. 5 minuti)**.
Col tempo la durata aumenta.

Il genere prescelto deve possedere brani di senso compiuto e di livello artistico buono che si svolgono in 5 minuti.
Alcuni esempi: estratti di opere del Barocco (**Vivaldi, Haendel**, Bach, ecc), del Classico (Mozart, **Haydn**),
del Romantico (Chopin, gli operisti italiani), ma anche pezzi jazz, rock. Il tutto deve essere finalizzato alla scoperta delle componenti essenziali della composizione (melodia, armonia, timbro, ritmo, forma, ecc;)

es. 4 Ouverture - *Music For The Royal Fireworks*

La "macchina" per i fuochi d'artificio - 1749

Fuochi d'artificio sul Tamigi – 15 maggio 1749

OUVERTURE - Musica per i Fuochi d'Artificio	
Compositore	George Friedrich Händel (1685 - 1759)
Epoca di composizione	1749
Prima esecuzione	Green Park - Londra - 27 aprile 1749
Esecutore	Orchestra "Il Quinto elemento" – dir. Leonardo Catalanotto
Registrazione	Teatro Massimo Bellini - Catania 14 giugno 2013
Durata	**7:39**

quale concentrazione?

Per giungere a un ascolto consapevole ci deve essere dinamismo mentale nell'ascoltatore.

ATTENZIONE

1° ascolto senza particolari focalizzazioni

2° ascolto focalizzarsi su un aspetto del brano (melodia, armonia, timbro, ritmo, forma)

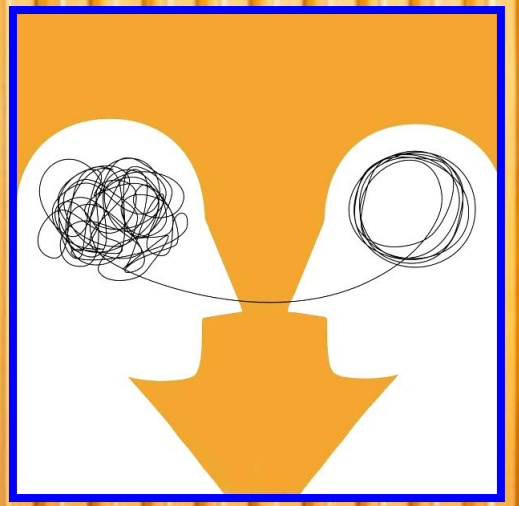
3° ascolto focalizzarsi un altro aspetto del brano

4° ascolto focalizzarsi simultaneamente sui due aspetti precedenti

L'attenzione deve essere pari a quella che usiamo nel leggere un libro

EFFETTI BENEFICI DELL'ASCOLTO MUSICALE DINAMICO SUL CERVELLO

https://www.unobravo.com/post/musica-e-cervello-effetti-psicologici

es. 5 hirzel

Andreas Vollenweider (2004)

Hirzel (SUI)

Hirzel (SUI)

HIRZEL	
Compositore	Andreas Vollenweider (1953)
Epoca di composizione	1999
Prima esecuzione	1999
Esecutore	Andreas Vollenweider (arpa, chitarra 12 corde, voce)
Registrazione	Studi della Radio della Svizzera Tedesca - Zurigo
Durata	**5:11**

es. 6 concerto per orchestra

Zoltàn Kodàly e Béla Bartòk

Boston Symphony Orchestra - 1891

Bartòk a 18 anni

CONCERTO PER ORCHESTRA 4 Movimento - Intermezzo Interrotto	
Compositore	Béla Bartòk (1881 – 1945)
Epoca di composizione	1942-44
Prima esecuzione	1° dicembre 1944 - Boston
Esecutore	Direttore: Benjamin Zander Orchestra filarmonica di Boston
Registrazione	Boston - Ottobre 2019
Durata	**4:30**

GRAZIE PER LA VOSTRA PARTECIPAZIONE