

Educare alla musica d'insieme

Quando la classe diventa orchestra

a cura di

Marco Pasetto

Giuseppe Nicotra

Cosa tratteremo nell'incontro di oggi...

1. Introduzione sulle Nuove indicazioni 2025
2. Premessa sull'uso della voce
3. Cartofono
4. Musica d'insieme
5. Flusso didattico
6. Progetto Musicando
7. Spunti di teoria pedagogica

Prima di suonare... si canta

Come si parla prima di scrivere, **meglio cantare prima di suonare.**

Ipotizziamo classi prime, insieme a bambini della primaria, una sorta di coro della scuola come da Indicazioni Nazionali, l'esperienza del canto può essere favorevole anche perché la voce bianca è veramente straordinaria.

Presentarsi cantando può essere un buon modo per conoscere e sintonizzarsi positivamente con una classe. Esempi:

- Suonando la chitarra, un ukulele, una tastiera, una base.
- Ascolto di *Siamo qua per cantar* (coro), *La canzone del buongiorno*.
- Visione di *Si re si mi*: l'importanza di cantare le note con brani positivi che mettano il buon umore.

Il cartofono

Il **cartofono** è una rappresentazione bidimensionale della tastiera dello xilofono.

Viene realizzato su un cartoncino A4 o A3, come riportato nell'esempio qui sotto in scala ridotta.

Ciascuno può costruire il proprio ed esercitarsi a distinguere le altezze dei suoni.

Si può fare pratica anche a casa, senza che sia necessario possedere uno strumento musicale.

L'uso di questo supporto permette di acquisire una capacità intuitiva di lettura e di esecuzione dei suoni.

Pensare ai suoni e cantarli renderà più facile la successiva esecuzione con la tastiera, con un metallofono o persino con il flauto.

Il cartofono.

Musica d'insieme come connessione attiva

- Ascoltarsi reciprocamente.
- Costruire relazioni, individuare punti di forza e debolezza.
- Accogliere l'errore come parte del percorso.
- Riconoscere i progressi anche attraverso gli errori.
- Orientare il proprio percorso musicale.
- Creare legami, memorie emotive
- Vivere l'esperienza e la gioia.

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da [CC BY-ND](#)

La musica vocale strumentale

Ogni partitura è una storia:

- Iniziamo con 3 note: Hepa ney"
- Visione partitura: tempi
- Sviluppo e arrangiamento
- Struttura: intro, tema, improvvisazione
- Registrazione
- Verifica
- Video "Hepa Ney"

La classe nel Laboratorio di Musica

Il flusso didattico: un piccolo metodo frutto di esperienza

1. Inizio di un ostinato ritmico e/o di una linea di basso ripetitiva.
2. Ingresso di una parte armonica adeguata.
3. Ingresso della melodia principale.
4. Ingresso di una seconda voce.

Foto di un concerto tenuto il 17 maggio 2025.

Il flusso didattico: un piccolo metodo frutto di esperienza

1. Inizio di un ostinato ritmico e/o di una linea di basso ripetitiva.

Questo crea una base ritmica solida su cui gli altri strumenti potranno costruire. Può essere un semplice pattern di batteria, una linea di basso o anche degli accordi ripetuti su un pianoforte o una chitarra.

2. Ingresso di una parte armonica adeguata.

Una volta stabilito il ritmo di base, entra una parte armonica che si adatta al ritmo e crea l'atmosfera musicale desiderata. Può essere suonata da uno o più strumenti e può essere costituita da accordi, arpeggi o pattern di note ripetute.

3. Ingresso della melodia principale.

Dopo che la base ritmica e armonica è stabilita, entra la melodia principale del brano. Questa è la parte che solitamente risulta più orecchiabile e che i musicisti vogliono far risaltare. Può essere suonata da uno strumento solista o da una sezione di strumenti come le voci o i flauti o i glockenspiel o le tastiere.

1. Ingresso di una seconda voce.

A questo punto, si può aggiungere una seconda voce che armonizza con la melodia principale. Questo può essere fatto da uno strumento o da una sezione di strumenti. La seconda voce aggiunge un ulteriore livello di profondità e complessità alla musica.

Progetto Musicando in rete: con la Scuola Primaria e dell'Infanzia

Da anni è attivo il progetto verticale **Musicando**, che è stato selezionato da INDIRE come buona pratica.

Il progetto si realizza attraverso una serie di incontri periodici in cui alunne e alunni della Scuola dell'Infanzia fanno e ascoltano musica, insieme a quelli della Sc. Secondaria.

Si realizza così un percorso di lavoro in cui la pratica vocale e strumentale è intrecciata a **esperienze di ascolto, movimento, danza e drammatizzazione.**

Progetto Musicando
"American folk song"
Lunedì 26 MAGGIO 2025
ore 17.30
PARCO HELLERA
(in caso di pioggia al Palazzetto dello Sport)
- Vigasio -
Progetto Musicando in rete tra:

- la Scuola Secondaria di Vigasio classi 2E-3B-3E,
- la Scuola dell'Infanzia Statale Arcobaleno di Vigasio,
- la Scuola dell'Infanzia di Isolalta di Vigasio,
- la Scuola dell'Infanzia Maria Ausiliatrice di Forette di Vigasio,
- la Scuola dell'Infanzia Don Gedeone Massaggia di Vigasio.

musicandoavigasio.jimdo.com

Musicando

- **Incontri formativi e programmatici**, tra referente e docenti dell'infanzia e di secondaria utili per approfondire la conoscenza dell'attività *American Folk Song's* imperniata sul rapporto tra suono-segno-movimento-drammatizzazione.
- **Incontri nel laboratorio** per confrontare le esperienze tra alunni d'infanzia e secondaria, sviluppo e documentazione negli incontri di approfondimento successivi.

Scoprire, ascoltare e presentare gli strumenti.

Musicando

- Valorizzare il segno liberandolo da ogni subordinazione rappresentativa;
- Agevolare la presa di consapevolezza delle proprie potenzialità motorie, artistiche, musicali creative;
- Soffermarsi sul processo creativo a prescindere dal risultato;
- Considerare la sperimentazione un metodo di lavoro;
- Acquisire fiducia in sé e nell'altro attraverso una dimensione cooperativa;
- Sviluppare la relazione con il gruppo e la socializzazione rispettando e valorizzando le differenze di ognuno.

Incontro tra alunni di età diverse.

Competenze acquisite:

- consapevolezza ed espressione culturale
- espressione artistica e musicale

Le **canzoni tradizionali americane** registrate dalla cantante Deborah Kooperman.

Spunti e approfondimenti pedagogici

1. Non solo teoria: relazioni, ascolto attivo, emozioni, linguaggio condiviso
2. L'ensemble come esperienza sociale e creativa: ognuno contribuisce al suono comune
3. Flusso didattico: esecuzione → variazione/improvvisazione → creazione collaborativa
4. Docente facilitatore: guida il processo, non solo l'esecuzione
5. Errore come risorsa: occasione di apprendimento e innovazione
6. Valutazione formativa: feedback costruttivo, progressi visibili
7. Esiti: clima di classe più coeso, legami autentici, crescita emotiva e musicale di tutti
8. La classe diventa una orchestra: si impara facendo, ascoltando e creando insieme.

Delalande, F. (2016). *La musica è un gioco da bambini* (M. Disoteo, A cura di; G. Curti, Trad.). Milano, FrancoAngeli.

- la musica si impara creando e componendo, non solo eseguendo;
- il suono è il punto di partenza, la struttura si scopre nel processo;
- tutti i bambini possono comporre, se messi in condizione;
- l'insegnante deve facilitare, proporre contesti e limiti creativi;
- l'educazione musicale è formazione culturale e creativa, non solo tecnica.

Paynter, John. (1996). **Suono e struttura. Creatività e composizione musicale nei percorsi educativi** (G. Guardabasso, A cura di). Milano: Ricordi.

Il coordinatore di gruppo

Centrale è la figura del “coordinatore di gruppo”, educatore capace di stimolare creatività, collaborazione e crescita umana oltre che musicale.

Giacometti, A. (2017). *Musica d'insieme. Anche senza leggio*. Milano: Rugginenti.

Music as a language, Victor Wooten

La musica si impara soprattutto facendo musica insieme agli altri

<https://youtu.be/2zvjW9arAZ0>

Spunti per avviare il percorso: Orchestra improvvisata – Ritmo con Segni (Santiago Vazquez)

Esempi di improvvisazione collettiva guidata da gesti codificati, perfetta per mostrare la forza della collaborazione.

<https://orchestraimprovvisata.com/>

Orchestre giovanili: educazione, riscatto sociale e inclusione

El Sistema (Venezuela, José Antonio Abreu)

- In Italia: *MusicalInGioco*: orchestra e cori come motore educativo e inclusivo: <https://www.musicaingioco.net/>
- Spazio musica project

Orchestre giovanili: educazione, riscatto sociale e inclusione

I SOLITI NOTI

1) Metodo Orff

- **Principio:** la musica nasce dal gioco, dal corpo, dalla parola e dal movimento.
- **Musica d'insieme:** si lavora in gruppo con strumenti didattici (xilofoni, metallofoni, percussioni), voci e movimento. L'ensemble è fondamentale: tutti suonano insieme, anche con competenze diverse.

2. Metodo Kodály

- La musica come diritto di tutti, con il canto corale come base.
- **Musica d'insieme:** l'apprendimento musicale passa per il canto collettivo: coro di classe, solfeggio cantato, canoni e polifonie semplici. La coralità diventa esperienza sociale e musicale allo stesso tempo.

3. Metodo Willems

- Sviluppo armonico di sensibilità, intelligenza e affettività.
- **Musica d'insieme:** attività di ascolto e produzione collettiva, giochi di gruppo con ritmo, movimento e canto, per favorire l'educazione globale della persona.

4. Metodo Suzuki

- “Talento educativo” – la musica si impara come una lingua madre, con ascolto, imitazione e pratica costante.
- **Musica d'insieme:** grande rilievo alle lezioni collettive e alle orchestre di bambini, dove principianti e avanzati suonano insieme. L'idea è che i più grandi aiutino i più piccoli e che il gruppo stimoli la crescita.

5. Metodo Gordon (Music Learning Theory)

- L'apprendimento musicale segue tappe simili al linguaggio, attraverso *l'audiation* (pensare musicalmente).
- **Musica d'insieme:** esperienze di improvvisazione vocale e strumentale in piccolo e grande gruppo, giochi di eco, domande-risposte, ensemble ritmici e melodici per sviluppare la musicalità interna.

Tia DeNora

La musica come pratica sociale che costruisce identità e relazioni.

Christopher Small

Concetto di *musicking* → l'essenza della musica è il fare insieme, non il prodotto.

Jerome Bruner: Musica di natura collaborativa e sociale

«È attraverso la partecipazione a culture condivise che le persone imparano a pensare e ad agire»

quindi...

La classe che fa musica d'insieme diventa dunque una micro-società in cui gli studenti si allenano a praticare l'ascolto, la collaborazione, la negoziazione e il rispetto reciproco

Dalla psicologica alla musica d'insieme

Mihaly Csikszentmihalyi: Flow, the secret

<https://youtu.be/fXleFJCqsPs>

Il *flusso didattico*: dall'esecuzione all'improvvisazione

fasi concatenate:

- 1) Iniziare coinvolgendo la classe in un'esecuzione collettiva: un brano semplice,
- 2) attività di variazione e improvvisazione guidata a partire dai materiali appena eseguiti (ascolto e dialogo)
- 3) dalle piccole improvvisazioni può emergere qualcosa di più strutturato: il gruppo può comporre collettivamente
- 4) Si arriva infine a condividere il prodotto finale: il brano creato dalla classe viene eseguito integralmente

A livello neuropsicologico

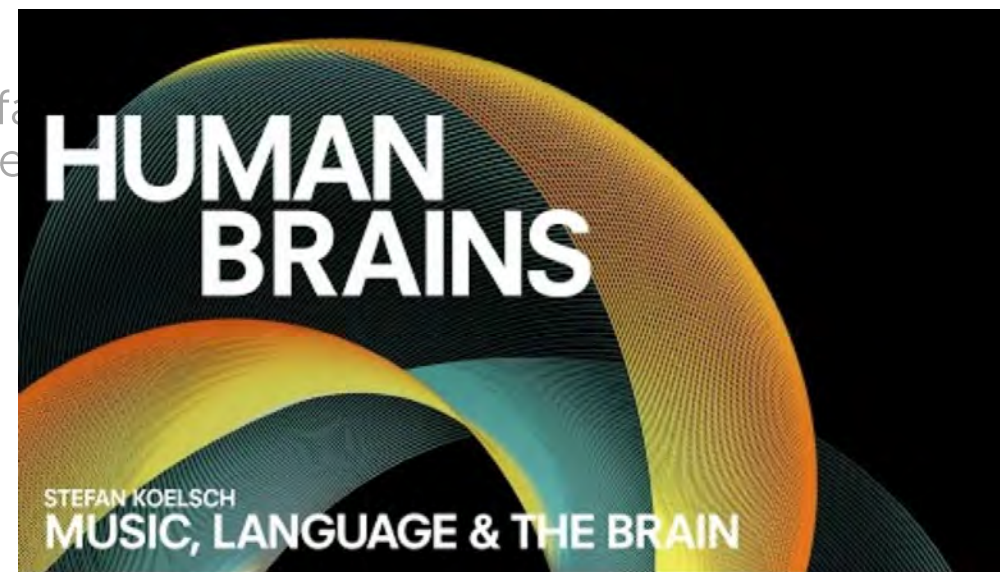
1) 1. Ossitocina e fiducia

2. Empatia e aree cerebrali sociali

- A
C
(

ato che fa
aree cere

Sincronizzazione e cooperazione (Lindenberger)

- Quando si fa musica d'insieme, le onde cerebrali dei partecipanti tendono a sincronizzarsi, facilitando coordinazione e coesione del gruppo.
- Studi con EEG hanno mostrato che i cervelli dei musicisti "battono all'unisono" durante l'esecuzione collettiva.
- Lindenberger, U. et al. (2009). Brains swinging in concert: cortical phase synchronization while playing guitar. BMC Neuroscience.

Research article | [Open access](#) | Published: 17 March 2009

Brains swinging in concert: cortical phase synchronization while playing guitar

[Ulman Lindenberger](#) ✉, [Shu-Chen Li](#), [Walter Gruber](#) & [Viktor Müller](#) ✉

[BMC Neuroscience](#) **10**, Article number: 22 (2009) | [Cite this article](#)

37k Accesses | **401** Citations | **91** Altmetric | [Metrics](#)

Abstract

Background

Brains interact with the world through actions that are implemented by sensory and motor processes. A substantial part of these interactions consists in synchronized goal-directed actions involving two or more individuals. Hyperscanning techniques for assessing fMRI simultaneously from two individuals have been developed. However, EEG recordings that permit the assessment of synchronized neuronal activities at much higher levels of temporal resolution have not yet been simultaneously assessed in multiple individuals and analyzed in the time-frequency domain. In this study, we simultaneously recorded EEG from the brains of

The neurochemistry of music

- Fare musica rilascia dopamina, il neurotrasmettitore legato al piacere e alla motivazione.
- Questo spiega perché la musica d'insieme può essere vissuta come esperienza intensa e gratificante.

Chanda, M., & Levitin, D. (2013),
The neurochemistry of music. Trends in Cognitive Sciences

Dal punto di vista psicomodinamico

- La musica d'insieme agisce anche come spazio di contenimento emotivo: il ritmo comune offre sicurezza, l'armonia condivisa riduce l'ansia, l'improvvisazione libera canali espressivi spesso bloccati nel linguaggio verbale.
- Significa considerare la musica non solo come suono o tecnica, ma come mezzo di espressione e di comunicazione profonda dell'inconscio.

Il ruolo del docente facilitatore

Il ruolo dell'insegnante cambia profondamente rispetto alla lezione frontale tradizionale. Il docente non è più solo il **direttore d'orchestra autoritario** che impone un'interpretazione o trasmette dall'alto le conoscenze, bensì diventa un *facilitatore* dei processi musicali della classe

L'errore come risorsa e la valutazione formativa

- Gianni Rodari: l'errore come conoscenza:

“Sbagliando s'impara... sbagliando s'inventa”

<https://www.lanuovaecologia.it/gianni-rodari-lerrore-come-conoscenza/#:~:text=,di%20storie%20e%20di%20saperi>

- Gianni Rodari – *Grammatica della fantasia* (1973);

Sitografia

- musicbus.it (per la vocalità, con esercizi, giochi, quiz, brani natalizi e italiani regionali)
- <https://musicascuola.indire.it/> (sito denso di buone pratiche didattiche da seguire per le scuole d'infanzia, primaria e secondaria)
- <https://raffaelloscuola.it/musica-in-classe/> (sito con brani musicali da scaricare, video tutorial per imparare ad utilizzare software musicali)
- <https://www.musicca.com/it> (sito per imparare a conoscere le note, gli intervalli, gli accordi, gli strumenti, gli stili)

«Educare alla musica, con la musica»

SCUOLA SECONDARIA

EDUCARE ALLA MUSICA D'INSIEME

Quando la classe
diventa orchestra

INCONTRO FORMATIVO ONLINE
con Marco Pasetto
e Giuseppe Nicotra

30 settembre
ore 17:00

RAFFAELLO
SCUOLA

SCUOLA SECONDARIA

EDUCARE AL BENESSERE...

Con la musica

INCONTRO FORMATIVO ONLINE
con Marco Pasetto
e Paolo Caneva

4 novembre
ore 17:00

RAFFAELLO
SCUOLA

SCUOLA SECONDARIA

EDUCARE ALLA LETTURA MUSICALE

Un percorso (non
convenzionale)

INCONTRO FORMATIVO ONLINE
con Marco Pasetto
e David Conati

27 gennaio
ore 17:00

RAFFAELLO
SCUOLA

SCUOLA SECONDARIA

EDUCARE ALLA MUSICA SPONTANEA

Elementi di
improvvisazione

INCONTRO FORMATIVO ONLINE
con Marco Pasetto
e Mauro Ottolini

3 marzo
ore 17:00

RAFFAELLO
SCUOLA