

il **nuovo** concorso
a cattedra

MANUALE

Discipline **Musicali**

per la **preparazione al concorso**

Classi di concorso:

A30 Musica nell'istruzione secondaria di I e II grado

A53 Storia della musica e della danza

A55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado

A56 Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado

A63 Tecnologie musicali

A64 Teoria, analisi e composizione

a cura di Claudia De Simone

IV Edizione

IN OMAGGIO ESTENSIONI ONLINE

Software di
esercitazione

Contenuti
extra

EdiSES
edizioni

Manuale

il nuovo concorso a cattedra

Discipline Musicali

Accedi ai servizi riservati

Il codice personale contenuto nel riquadro dà diritto a servizi riservati ai clienti. Registrandosi al sito, dalla propria area riservata si potrà accedere a:

**MATERIALI DI INTERESSE
E CONTENUTI AGGIUNTIVI**

CODICE PERSONALE

Grattare delicatamente la superficie per visualizzare il codice personale.
Le **istruzioni per la registrazione** sono riportate nella pagina seguente.
Il volume NON può essere venduto né restituito se il codice personale risulta visibile.
L'accesso ai servizi riservati ha la **durata di 18 mesi** dall'attivazione del codice
e viene garantito esclusivamente sulle edizioni in corso.

Istruzioni per accedere ai contenuti e ai servizi riservati

SEGUI QUESTE SEMPLICI ISTRUZIONI

SE SEI REGISTRATO AL SITO

clicca su **Accedi al materiale didattico**

inserisci email e password

inserisci le ultime 4 cifre del codice ISBN,
riportato in basso a destra sul retro di
copertina

inserisci il tuo **codice personale** per
essere reindirizzato automaticamente
all'area riservata

SE NON SEI GIÀ REGISTRATO AL SITO

clicca su **Accedi al materiale didattico**

registra al sito **edises.it**

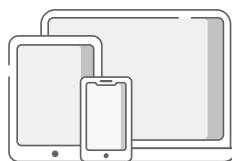
attendi l'email di conferma
per perfezionare
la registrazione

torna sul sito **edises.it** e segui la
procedura già descritta per
utenti registrati

CONTENUTI AGGIUNTIVI

Per problemi tecnici connessi all'utilizzo dei
supporti multimediali e per informazioni sui
nostri servizi puoi contattarci sulla piattaforma
assistenza.edises.it

SCARICA L'APP **INFOCONCORSI** DISPONIBILE SU APP STORE E PLAY STORE

il nuovo concorso
a cattedra

MANUALE

Discipline Musicali

Manuale per la preparazione al concorso

a cura di
Claudia De Simone

Il nuovo Concorso a Cattedra – Discipline musicali – IV Edizione
Copyright © 2024, 2020, 2019, 2016, EdiSES Edizioni S.r.l. – Napoli

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
2028 2027 2026 2025 2024

Le cifre sulla destra indicano il numero e l'anno dell'ultima ristampa effettuata

*A norma di legge è vietata la riproduzione, anche parziale,
del presente volume o di parte di esso con qualsiasi mezzo.*

L'Editore

A cura di:

Claudia De Simone

Con contributi di:

Emiliano Barbuto, Claudia De Simone, Antonio Fraioli, Luca Gambellini, Carmelo Luca Sambataro, Nicola Schiavo, Cristiano Serino

Progetto grafico: ProMedia Studio di A. Leano – Napoli

Fotocomposizione: EdiSES Edizioni S.r.l.

Stampato presso: PrintSprint S.r.l. – Napoli

Per conto della EdiSES Edizioni S.r.l. – Piazza Dante, 89 – Napoli

ISBN 979 12 5602 126 0

www.edises.it

I curatori, l'editore e tutti coloro in qualche modo coinvolti nella preparazione o pubblicazione di quest'opera hanno posto il massimo impegno per garantire che le informazioni ivi contenute siano corrette, compatibilmente con le conoscenze disponibili al momento della stampa; essi, tuttavia, non possono essere ritenuti responsabili dei risultati dell'utilizzo di tali informazioni e restano a disposizione per integrare la citazione delle fonti, qualora incompleta o imprecisa.

Realizzare un libro è un'operazione complessa e, nonostante la cura e l'attenzione poste dagli autori e da tutti gli addetti coinvolti nella lavorazione dei testi, l'esperienza ci insegna che è praticamente impossibile pubblicare un volume privo di imprecisioni. Saremo grati ai lettori che vorranno inviarci le loro segnalazioni e/o suggerimenti migliorativi sulla piattaforma *assistenza.edises.it*

L'insegnante mediocre dice.
Il buon insegnante spiega.
L'insegnante superiore dimostra.
Il grande insegnante ispira.

A Maria Rosa Campanaro,
che ancora oggi continua ad ispirarmi.

Sommario

Parte Prima La musica nell'ordinamento scolastico italiano

Capitolo 1	Musica nel primo e nel secondo ciclo d'istruzione - classe A30.....	3
Capitolo 2	Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado - classe A56.....	11
Capitolo 3	Discipline musicali nella scuola secondaria di secondo grado: il Liceo musicale e coreutico	27

Parte Seconda Storia della Musica

Capitolo 1	La musica nella Grecia antica.....	41
Capitolo 2	Il Medioevo.....	49
Capitolo 3	Il Quattrocento e il Cinquecento.....	64
Capitolo 4	Il Seicento.....	84
Capitolo 5	Il Settecento.....	113
Capitolo 6	L'Ottocento.....	141
Capitolo 7	Il Novecento storico	183
Capitolo 8	Lineamenti di storia del cinema sonoro	212
Capitolo 9	I generi musicali	245
Capitolo 10	Storia della semiografia musicale.....	250
Capitolo 11	Metrica e versificazione italiana.....	266

Parte Terza Pedagogia della musica

Capitolo 1	Psicopedagogia e didattica.....	283
Capitolo 2	Le funzioni formative della musica.....	320
Capitolo 3	Musicoterapia e didattica.....	327
Capitolo 4	Dislessia e strumento musicale.....	338

Parte Quarta

Competenze del docente di discipline musicali

Capitolo 1	Composizione e armonizzazione di un canto.....	363
Capitolo 2	Indicazioni metodologiche per la prova scritta di composizione.....	435
Capitolo 3	Guida alle trascrizioni per ensemble misti	468
Capitolo 4	Elementi di direzione di coro.....	474
Capitolo 5	La musica d'insieme nelle scuole a indirizzo musicale.....	486
Capitolo 6	Gli strumenti musicali	500
Capitolo 7	Le nuove frontiere della didattica.....	532

Parte Quinta

Sapere e saper fare: spunti operativi

Capitolo 1	Cinema, musica ed età evolutiva: dall'ascolto alla musica d'insieme	553
Capitolo 2	Educare all'ascolto: "Il carnevale degli animali" di Camille Saint-Saëns	568
Capitolo 3	Volare con la felicità.....	573
Capitolo 4	In classe di strumento: imparare divertendosi	580
Capitolo 5	Costruiamo un'orchestra: dalla partitura all'esecuzione	589

Parte Sesta

La fisica del suono

Introduzione	609
Capitolo 1 Il pendolo e le sue leggi	610
Capitolo 2 Il metronomo e la velocità di esecuzione di un brano.....	613
Capitolo 3 L'onda e i fenomeni oscillatori.....	617
Capitolo 4 La produzione, la propagazione e l'ascolto del suono.....	624
Capitolo 5 Le caratteristiche dell'onda sonora: intensità, altezza e timbro	632
Capitolo 6 I fenomeni di interferenza e la determinazione delle armoniche	648
Capitolo 7 I fenomeni legati alla propagazione del suono	659

Parte Settima

Esempi di Unità di Apprendimento

Introduzione	Programmare per competenze.....	675
Unità di Apprendimento 1	Prova pratica: concertazione e direzione di un brano (classe A30).....	683
Unità di Apprendimento 2	La prova orale: progettare una UDA (classe A56)	691
Bibliografia e sitografia.....	701	

Finalità e struttura dell'opera

La musica costituisce il mondo sonoro in cui siamo immersi. Essa è parte di noi stessi, strumento di comunicazione e radice profonda del nostro essere umani. Comprendere e praticare la musica significa percepire caratteristiche, esigenze e peculiarità che rappresentano ciascuno di noi, divenendo “sostanza” quotidiana di cui ogni società deve nutrirsi. È necessario pertanto che l'insegnamento della musica coniugi in maniera sinergica la conoscenza delle variabili psicofisiche, intellettuali ed emotive che intervengono nei processi di apprendimento con una formazione professionale basata sull'integrazione tra conoscenze e abilità che costituiscono la base della competenza musicale.

A tale scopo, il volume, finalizzato alla preparazione al concorso a cattedra per le classi il cui programma d'esame comprende le Discipline musicali, contiene le principali conoscenze teoriche di carattere sia musicale che didattico e offre utili suggerimenti per l'ordinaria attività d'aula.

Il manuale è strutturato in parti. La **prima parte** tratta gli **aspetti ordinamentali** correlati all'insegnamento della musica nel primo e nel secondo ciclo d'istruzione, dedicando particolare attenzione all'insegnamento dello strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (classe di concorso A56 dello schema di regolamento per la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso, corrispondente alla classe 77/A del decreto ministeriale n. 37 del 2009) e alle nuove discipline musicali del Liceo musicale e coreutico.

La **seconda parte** sintetizza in modo efficace la **storia della musica** dagli antichi greci agli ultimi anni del Novecento. Di particolare interesse è un capitolo che, oltre a delineare la storia del cinema sonoro, offre esempi di analisi dell'audiovisivo e della colonna sonora.

La **terza parte** è dedicata alla **pedagogia della musica**. Sono oggetto della trattazione i seguenti argomenti: la psicopedagogia e la didattica della musica, i metodi classici in educazione musicale, le funzioni formative della musica, la musicoterapia e la dislessia nello studio della musica.

La **quarta parte** riguarda le **competenze specifiche** del docente di discipline musicali, quindi la composizione, la direzione di coro, la musica d'insieme, l'organologia, l'uso delle nuove tecnologie. Sono inoltre presenti spunti più prettamente pratici come le indicazioni metodologiche per la prova scritta di composizione e la guida alle trascrizioni per organici strumentali misti.

La **quinta parte** si occupa del saper fare e contiene alcuni **suggerimenti utili** su come impostare delle vere e proprie lezioni in classe.

La **sesta parte** è completamente dedicata alla **fisica del suono** e offre una chiara trattazione degli argomenti di acustica in relazione ai fenomeni sonori.

La **settima parte** è, infine, incentrata sulla pratica dell'attività d'aula e contiene esempi di **Unità di Apprendimento** utilizzabili come modello per una didattica metacognitiva e partecipativa.

Ulteriori **materiali didattici** e **aggiornamenti** sono disponibili nell'area riservata a cui si accede mediante la registrazione al sito *edises.it* secondo la procedura indicata nelle prime pagine del volume.

Eventuali errata-corrigé saranno pubblicati sul sito *edises.it*, nella scheda "Aggiornamenti" della pagina dedicata al volume.

Altri aggiornamenti sulle procedure concorsuali saranno disponibili sui nostri profili social.

blog.edises.it

Indice

Parte Prima La musica nell'ordinamento scolastico italiano

Capitolo 1 – Musica nel primo e nel secondo ciclo d'istruzione - classe A30

1.1	Musica nella scuola dell'infanzia	3
1.2	Musica nella scuola primaria.....	4
1.3	Musica nella scuola secondaria di primo grado.....	7
1.4	Musica nella scuola secondaria di secondo grado.....	8

Capitolo 2 – Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado - classe A56

2.1	Dalla sperimentazione ai giorni nostri	11
2.2	Il Decreto Interministeriale del 1 luglio 2022 n. 176: “Decreto recante la disciplina dei percorsi ad indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado”.....	13
2.3	L'organizzazione di una classe a indirizzo musicale.....	22
2.3.1	Formazione della classe prima: le prove attitudinali	23
2.3.2	La programmazione	24
2.3.3	La relazione finale.....	26

Capitolo 3 – Discipline musicali nella scuola secondaria di secondo grado: il Liceo musicale e coreutico

3.1	Il Liceo musicale e coreutico: linee generali	27
3.2	Classi di concorso e materie d'insegnamento.....	30
3.2.1	Esecuzione e interpretazione	30
3.2.2	Teoria, analisi e composizione	32
3.2.3	Storia della Musica	33
3.2.4	Laboratorio di Musica d'insieme	34
3.2.5	Tecnologie musicali.....	35
3.2.6	Teoria e pratica musicale per la danza – sez. coreutica	36
3.2.7	Laboratorio coreutico	36
3.2.8	Laboratorio coreografico.....	37

Parte Seconda

Storia della Musica

Capitolo 1 – La musica nella Grecia antica

1.1	La musica nella mitologia e nei poemi epici	41
1.2	Musica e poesia	43
1.3	Musica e filosofia.....	44
1.4	La grammatica della musica greca.....	45
1.5	Gli strumenti della musica greca	47
1.6	Le opere rimaste	47

Capitolo 2 – Il Medioevo

2.1	Il pensiero musicale nel Medioevo	49
2.2	La nascita dell'innodia cristiana	50
2.3	Il canto gregoriano	51
2.4	La grammatica del canto gregoriano	54
2.5	La musica profana: trovatori e trovieri.....	55
2.6	La nascita della polifonia	58
2.7	<i>L'Ars Nova</i> in Francia	60
2.8	<i>L'Ars Nova</i> in Italia	62

Capitolo 3 – Il Quattrocento e il Cinquecento

3.1	Il pensiero musicale nell'epoca dell'Umanesimo, Rinascimento, Riforma e Controriforma	65
3.2	Il Quattrocento borgognone-fiammingo	67
3.3	Un precursore del Rinascimento.....	69
3.4	La musica vocale profana dal Quattrocento al Cinquecento.....	69
3.5	Il madrigale rappresentativo	72
3.6	La musica strumentale.....	72
3.7	La scuola veneziana	75
3.8	La scuola romana: Palestrina	76
3.9	La lauda filippina.....	78
3.10	La polifonia in Inghilterra: Tallis e Byrd.....	78
3.11	La quinta generazione fiamminga: Orlando di Lasso	80
3.12	L'apogeo del madrigale: Marenzio e Venosa	81
3.13	Elementi di grammatica musicale del XV e XVI secolo	82

Capitolo 4 – Il Seicento

4.1	Caratteri generali.....	84
4.1.1	Introduzione.....	84
4.1.2	La musica al servizio di Dio e del sovrano	85
4.1.3	Glossario minimo del barocco musicale	88
4.2	La situazione in Italia	90
4.2.1	Venosa e Stradella: il Barocco e i due lati della passione	91
4.3	La nascita dell'opera.....	95
4.3.1	La monodia accompagnata e la nascita del melodramma	95
4.3.2	Claudio Monteverdi	97

4.3.3	La diffusione dell'opera.....	100
4.3.4	Il fenomeno dei castrati	101
4.3.5	Le scuole di Venezia e di Napoli	102
4.4	Cantate, oratori, sonate	104
4.5	La creazione dell'opera francese	105
4.6	La scuola di Versailles.....	107
4.7	Il barocco musicale in Germania.....	109
4.8	L'opera inglese.....	111

Capitolo 5 - Il Settecento

5.1	Il panorama della musica europea all'inizio del XVIII secolo.....	113
5.2	Georg Friedrich Händel.....	115
5.3	Johann Sebastian Bach	117
5.3.1	Bach: riepilogo del passato, finestra sul futuro	117
5.3.2	I figli di Bach	120
5.3.3	La fuga	121
5.4	Rameau e la sistematizzazione dell'armonia.....	123
5.5	Opera buffa e <i>opéra-comique</i>	125
5.6	Gluck e la riforma del teatro.....	127
5.7	La musica strumentale.....	129
5.8	Sinfonia e forma-sonata.....	132
5.9	“Papa” Haydn e la nascita del classicismo	134
5.10	“Ma egli è la musica stessa!” Mozart e l'epopea di un genio.....	136

Capitolo 6 - L'Ottocento

6.1	Ludwig van Beethoven	141
6.1.1	Aspetti biografici	142
6.1.2	Aspetti stilistici.....	143
6.2	Il pensiero musicale dell'Ottocento	145
6.3	Il Romanticismo nell'area tedesca.....	147
6.3.1	Franz Schubert	147
6.3.2	Robert Schumann	150
6.3.3	Felix Mendelssohn Bartholdy	152
6.4	Il Romanticismo in Francia	153
6.4.1	Fryderyk Chopin	153
6.4.2	Hector Berlioz	156
6.4.3	L'opera in Francia	158
6.4.4	La rinascita strumentale di fine secolo	160
6.5	L'opera in Italia	161
6.5.1	Gioacchino Rossini.....	161
6.5.2	Vincenzo Bellini e Gaetano Donizetti.....	163
6.5.3	Giuseppe Verdi	164
6.5.4	Dopo Verdi	166
6.6	L'opera tedesca da Weber a Wagner	167
6.6.1	Carl Maria von Weber	167
6.6.2	Richard Wagner	168
6.7	La musica strumentale nell'area austro-tedesca nel secondo Ottocento....	170
6.7.1	Franz Liszt	170

6.7.2	Johannes Brahms	172
6.7.3	Anton Bruckner	173
6.8	Tra Ottocento e Novecento: Mahler e Strauss	174
6.8.1	Gustav Mahler	174
6.8.2	Richard Strauss	175
6.9	Le scuole nazionali	177
6.9.1	Russia	177
6.9.2	Boemia	180
6.9.3	Scandinavia	181
6.9.4	Spagna e Inghilterra	182

Capitolo 7 – Il Novecento storico

7.1	La musica moderna	183
7.2	Fra i due secoli	186
7.3	Francia	187
7.3.1	Claude Debussy	187
7.3.2	L'avanguardia musicale parigina	189
7.3.3	Ravel, un raffinato artigiano	191
7.3.4	Igor Stravinskij	193
7.4	Austria e Germania: la Scuola di Vienna e l'Espressionismo tedesco	194
7.4.1	Arnold Schönberg	197
7.4.2	Allievi di Schönberg: Berg e Webern	199
7.5	La Russia e la musica sovietica	201
7.5.1	Dmitrij Šostakovič	201
7.6	L'etnomusicologia bartókiana	203
7.6.1	Béla Bartók	203
7.7	Italia 204	
7.8	Il Novecento negli Stati Uniti	205
7.9	L'eredità del Novecento storico	205
7.10	La musica contemporanea	206
7.11	L'avanguardia postweberniana e Darmstadt	207
7.12	Diffusione delle posizioni postweberniane in Europa	208
7.13	<i>I bruitistes</i> , la musica concreta e la musica elettronica	209
7.14	Conclusione	210

Capitolo 8 – Lineamenti di storia del cinema sonoro

8.1	La colonna sonora: cenni storici	212
8.1.1	Una divagazione	212
8.1.2	L'occhio che sta ad ascoltare	213
8.1.3	La musica nel film muto	215
8.1.4	L'arte al cinema: la Film d'Art	217
8.1.5	I repertori musicali	218
8.1.6	Verso il cinema sonoro	219
8.1.7	La colonna sonora	220
8.1.8	Il modello hollywoodiano	223
8.1.9	Il caso europeo	224
8.1.10	Il Neorealismo: immagini e suoni dalla realtà	225
8.1.11	Uno sguardo sul cinema contemporaneo	228
8.1.12	Dal cinema alla televisione, passando per la radio	231
8.1.13	Musica e pubblicità	232

8.2	L'audiovisione	233
8.2.1	Suono e immagine: complementari o interdipendenti?	233
8.2.2	I tre ascolti	235
8.2.3	La scena audiovisiva	235
8.2.4	Il reale e la resa.....	237
8.3	Analisi della colonna sonora.....	240
8.3.1	L'analisi dell'audiovisivo: la procedura di osservazione	240
8.3.3	L'analisi della colonna sonora.....	242

Capitolo 9 – I generi musicali

9.1	La musica classica	245
9.2	Musica popolare ed etnica	246
9.3	I nuovi generi musicali	248

Capitolo 10 – Storia della semiografia musicale

10.1	La scrittura musicale nell'antichità	250
10.2	La notazione musicale nell'Alto Medioevo	253
10.3	Il Basso Medioevo: la nascita delle figure.....	257
10.4	Il Novecento.....	264

Capitolo 11 – Metrica e versificazione italiana

11.1	Il verso	266
11.2	L'accento	267
11.3	Le figure metriche	268
11.4	I tipi di verso italiani.....	271
11.5	Le forme poetiche	277

Parte Terza

Pedagogia della musica

Capitolo 1 – Psicopedagogia e didattica

1.1	Che cos'è la pedagogia della musica?.....	283
1.1.1	Un po' di storia	283
1.2	Uno sguardo alla psicologia della musica	286
1.2.1	Un po' di storia	286
1.3	Che cos'è l'educazione musicale?.....	289
1.3.1	I metodi classici in educazione musicale	290
1.3.2	Gli anni Sessanta in Italia.....	300
1.4	La pedagogia musicale oggi.....	301
1.4.1	Gli attori del processo educativo	304
1.4.2	I metodi.....	307
1.5	Progettare l'educazione musicale.....	312
1.5.1	La programmazione	313
1.5.2	L'educazione musicale: programmazione, obiettivi e contenuti	315
1.5.3	La valutazione.....	318

Capitolo 2 – Le funzioni formative della musica

2.1	Musica ed educazione – Musica nell’educazione	320
2.2	Le funzioni formative della musica	322

Capitolo 3 – Musicoterapia e didattica

3.1	Musica: aspetti comunicativi e neurofisiologici	327
3.1.1	Il linguaggio musica	327
3.1.2	Il “viaggio” dell’ascolto	329
3.1.3	L’apprendimento attivo della musica	332
3.2	Curare con la musica	333
3.2.1	Che cos’è la Musicoterapia?	333
3.2.2	Musicoterapia e didattica	336
3.2.3	Musicoterapia e DSA	336

Capitolo 4 – Dislessia e strumento musicale

4.1	Riconoscere la dislessia	338
4.2	Capacità uditive	343
4.2.1	Le prove psico-attitudinali per alunni con DSA	345
4.3	Problemi visivi	347
4.4	Problemi motori	349
4.5	Memorizzare e leggere a prima vista	352
4.6	Imparare a scrivere la musica	355
4.7	Pianificare una lezione	357

Parte Quarta

Competenze del docente di discipline musicali

Capitolo 1 – Composizione e armonizzazione di un canto

1.1	Introduzione	363
1.2	“L’arte precede sempre la teoria”	365
1.3	Il canto	366
1.4	Suoni armonici e sistema temperato	367
1.5	Lo “strano anello” dell’equivalenza d’ottava	368
1.6	Temperamento equabile e trasposizione nei dodici “toni”	371
1.7	I modi (le scale)	371
1.8	Il tempo e la misura da una prospettiva compositiva	372
1.9	Gli intervalli	375
1.10	Costruzione dei modi	377
1.11	Il profilo melodico	380
1.12	Ancora sui modi	388
1.13	Il pensiero verticale, la monodia e la sua armonia “inespressa”	395
1.14	Consonanza e dissonanza	398
1.15	Immagine ideale degli accordi	400
1.16	Armonizzare una melodia. Una prima indagine necessaria	401
1.17	Suoni principali di una melodia e suoni ausiliari	402
1.18	Accordi, armonia e moto delle parti	414

1.18.1 Stato fondamentale e stato di primo rivolto (accordo di sesta)	414
1.18.2 Cos'è un basso d'armonia.....	415
1.18.3 Raddoppi, omissioni e rivolti, posizione stretta o lata	416
1.18.4 Quarta e sesta: il caso del secondo rivolto di triade	416
1.18.5 Movimento delle parti: come si collegano gli accordi	417
1.18.6 Scrittura a tre o a quattro voci.....	418
1.18.7 Il pensiero tonale	420
1.18.8 La questione della tonalità minore	422
1.18.9 Accordi consonanti, accordi dissonanti	423
1.19 La percezione del ritmo armonico	427

Capitolo 2 – Indicazioni metodologiche per la prova scritta di composizione

2.1 Tipologia I: Elaborazione a più voci di un canto dato	435
2.1.1 Elaborazione del brano “La ragazza e il cavaliere” (prova d'esame concorso 1990)	435
2.1.2 Armonizzazione a tre voci di “God save the Queen”	442
2.2 Tipologia II: Armonizzazione di un Basso dato	443
2.2.1 Armonizzazione del Basso: traccia d'esame di Stato per i Licei musicali a.s. 2014/15.....	443
2.2.2 Traccia e realizzazione di un ulteriore Basso con melodia elaborata nella voce superiore	454
2.3 Tipologia III: Corale con canto dato che si alterna al soprano e al basso	456
2.3.1 Corale Semplice	457
2.3.2 Corale Figurato.....	461
2.3.3 Traccia e realizzazione di un ulteriore Corale Figurato	462
2.4 Tracce proposte per l'esercizio individuale	464
2.4.1 Tipologia I: Canto da elaborare a tre voci	464
2.4.2 Tipologia II: Basso.....	465
2.4.3 Tipologia III: Corale	466

Capitolo 3 – Guida alle trascrizioni per ensemble misti

3.1 Trascrivere un brano di musica classica per i ragazzi della scuola media a indirizzo musicale	468

Capitolo 4 – Elementi di direzione di coro

4.1 Terminologia.....	474
4.2 La voce e l'apparato vocale	475
4.3 La respirazione.....	477
4.4 L'intonazione	478
4.5 Dalla teoria alla pratica.....	480
4.5.1 Come si forma un coro	480
4.5.2 Il coro di voci bianche	482
4.5.3 Il gesto e la direzione	483
4.5.4 La disposizione del coro	484

Capitolo 5 – La musica d'insieme nelle scuole a indirizzo musicale

5.1 Cosa intendiamo per musica d'insieme?.....	486
5.2 La scelta dei repertori nella musica d'insieme	488

5.3	La creazione di partiture di musica d'insieme.....	489
5.4	La concertazione.....	496

Capitolo 6 – Gli strumenti musicali

6.1	Origine degli strumenti musicali	500
6.2	Classificazione degli strumenti musicali.....	500
6.3	Strumenti a percussione.....	502
6.3.1	I membranofoni	503
6.3.2	Gli idiofoni.....	505
6.4	Strumenti a corda	508
6.4.1	Strumenti a corda strofinata.....	508
6.4.2	Strumenti a corda pizzicata	512
6.4.3	Strumenti a corda percossa	515
6.5	Strumenti ad aria	518
6.5.1	Organo.....	518
6.5.2	Gli strumenti a fiato	519
6.6	Gli elettrofoni.....	528
6.7	I gruppi strumentali.....	528

Capitolo 7 – Le nuove frontiere della didattica

7.1	Nuove tecnologie per la didattica.....	532
7.1.1	La lavagna interattiva multimediale (LIM)	532
7.1.2	I learning management system (LMS)	538
7.2	Metodologie didattiche	539
7.2.1	Didattica tradizionale e didattica laboratoriale	539
7.3	Problematiche della pianificazione dell'attività didattica	548
7.3.1	Metodologie didattiche e tempistica.....	548
7.3.2	Piani di studio e apprendimenti personalizzati.....	549

Parte Quinta

Sapere e saper fare: spunti operativi

Capitolo 1 – Cinema, musica ed età evolutiva: dall'ascolto alla musica d'insieme

1.1	Aspetti psicologici fondamentali	553
1.2	L'educazione al cinema: lineamenti di una didattica	554
1.3	Valore pedagogico del film	555
1.4	L'impiego del film nel rapporto didattico	558
1.5	Prima lezione: educare all'ascolto	559
1.5.1	<i>Schindler's List</i> : una piccola introduzione.....	559
1.5.2	L'analisi del tema dal film <i>Schindler's List</i>	560
1.6	Seconda lezione: dalla teoria alla pratica, una lezione di musica d'insieme....	563

Capitolo 2 – Educare all'ascolto: “Il carnevale degli animali” di Camille Saint-Saëns

2.1	Introduzione all'ascolto	568
2.2	Spunti di studio.....	569

Capitolo 3 – Volare con la felicità

3.1	Educare con i sensi	573
3.2	“Ti racconto una fiaba, che nel tuo orecchio un seme metterà”	574
3.3	Conclusioni	579

Capitolo 4 – In classe di strumento: imparare divertendosi

4.1	La prima lezione di strumento: poca teoria, molta pratica.....	580
4.2	Un argomento ostico: le alterazioni	583
4.3	Suonare, finalmente!	585

Capitolo 5 – Costruiamo un’orchestra: dalla partitura all’esecuzione

5.1	Da dove partire	589
5.2	Concertazione ed esecuzione	602

Parte Sesta **La fisica del suono**

Introduzione	609

Capitolo 1 – Il pendolo e le sue leggi

1.1	Il pendolo	610
1.2	Periodo e frequenza	611
1.3	Le leggi del pendolo.....	611

Capitolo 2 – Il metronomo e la velocità di esecuzione di un brano

2.1	Il cronometro di Loulié.....	613
2.2	Il metronomo e le indicazioni di andamento	614

Capitolo 3 – L’onda e i fenomeni oscillatori

3.1	Dal pendolo all’onda sinusoidale	617
3.2	Periodo e frequenza nell’onda sinusoidale.....	619
3.3	Lunghezza d’onda e velocità d’onda.....	620

Capitolo 4 – La produzione, la propagazione e l’ascolto del suono

4.1	I fenomeni vibratori.....	624
4.2	Produzione del suono	625
4.3	I mezzi di trasmissione del suono	627
4.4	La velocità di propagazione del suono.....	628
4.5	L’apparato acustico e i mezzi di trasmissione del suono.....	630

Capitolo 5 – Le caratteristiche dell’onda sonora: intensità, altezza e timbro

5.1	L’intensità di un suono.....	632
5.2	Intensità, attriti e propagazione del suono	633
5.3	Misura dell’intensità di un suono: i decibel.....	635
5.4	L’altezza di un suono.....	637
5.5	Note musicali, ottave e diapason	638

5.6 Il campo di udibilità	640
5.7 Il timbro del suono e gli armonici.....	641

Capitolo 6 – I fenomeni di interferenza e la determinazione delle armoniche

6.1 Armoniche in una corda vibrante	648
6.2 Le quattro leggi delle corde vibranti.....	652
6.3 Armoniche in una canna chiusa	654
6.4 Armoniche in una canna aperta	656
6.5 Le leggi dei tubi sonori	658

Capitolo 7 – I fenomeni legati alla propagazione del suono

7.1 La riflessione del suono.....	659
7.2 Esempi di riflessione: eco, riverbero e rimbombo.....	660
7.3 La diffrazione delle onde sonore.....	661
7.4 L'interferenza delle onde sonore	662
7.5 Esempi di interferenza: i battimenti.....	663
7.6 Esempi di interferenza: il terzo suono di Tartini e i toni di combinazione...	665
7.7 La risonanza: aspetti generali	666
7.8 La risonanza delle onde sonore.....	666
7.9 Esempi di risonanza: i risuonatori di Helmholtz.....	668
7.10 Esempi di risonanza: le vibrazioni simpatiche	668
7.11 Velocità delle fonti sonore ed effetto Doppler	669

Parte Settima

Esempi di Unità di Apprendimento

Introduzione Programmare per competenze.....	675
Unità di Apprendimento 1 Prova pratica: concertazione e direzione di un brano (classe A30).....	683
Unità di Apprendimento 2 La prova orale: progettare una UDA (classe A56)	691
Bibliografia e sitografia.....	701

Parte Prima

La musica nell'ordinamento scolastico italiano

SOMMARIO

- Capitolo 1** Musica nel primo e nel secondo ciclo d'istruzione - classe A30
- Capitolo 2** Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado - classe A56
- Capitolo 3** Discipline musicali nella scuola secondaria di secondo grado: il Liceo musicale e coreutico

Capitolo 1

Musica nel primo e nel secondo ciclo d'istruzione - classe A30

Fin dal 1963 la musica è presente nei programmi e tra gli insegnamenti della scuola secondaria. Da quell'anno in poi, infatti, molti sono stati gli interventi normativi che hanno definito, disciplinato e regolato questo insegnamento, estendendolo anche, con diverse modalità, alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria. Analizzeremo ora la presenza della musica come disciplina nei vari ordini di scuola, con particolare attenzione agli ultimi interventi normativi che l'hanno regolata, in special modo ai documenti che orientano a tutt'oggi la programmazione musicale nei vari ordini di scuola: le *Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione*, le *Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali*, le *Indicazioni Nazionali per i Licei*.

1.1 Musica nella scuola dell'infanzia

Le *Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione* del 2012 contengono delle importanti novità per quanto riguarda la presenza della musica come disciplina d'insegnamento nella scuola dell'infanzia. Naturalmente, essa è intesa come facente parte di un gruppo più ampio di discipline, al quale appartengono anche la gestualità, l'arte e la multimedialità, intese tutte come mezzi per la formazione dell'identità del bambino nel contesto socio-culturale.

Le *Indicazioni* prendono spunto dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 che introduce le Competenze chiave per l'apprendimento permanente. In particolare, nella competenza indicata come "Consapevolezza ed espressione culturale" viene fatto riferimento alla creatività e alle modalità espressive e comunicative, tra le quali viene inclusa anche la musica.

"La musica è un'esperienza universale, carica di emozioni e ricca di tradizioni culturali. Il bambino, interagendo con il paesaggio sonoro, sviluppa le proprie capacità cognitive e relazionali, impara a percepire, ascoltare, ricercare e discriminare i suoni all'interno di contesti di apprendimento significativi. Esplora le proprie possibilità sonoro-espressive e simbolico-rappresentative, accrescendo la fiducia nelle proprie potenzialità. L'ascolto delle produzioni

sonore personali lo apre al piacere di fare musica e alla condivisione di repertori appartenenti a vari generi musicali”¹.

Traguardi per lo sviluppo della competenza

- Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente.
- Inventa storie e sa esprimere attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie.
- Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione, ...); sviluppa interesse per l'ascolto della musica e per la fruizione di opere d'arte.
- Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti.
- Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali.
- Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli.

1.2 Musica nella scuola primaria

Il 1985 è un anno fondamentale per la scuola primaria (all'epoca “scuola elementare”) in quanto, con il d.p.r. n. 104/85 venivano emanati i nuovi programmi e veniva inserita nel curricolo anche l'*educazione al suono e alla musica*. Questi programmi molto dettagliati mettevano l'accento soprattutto sul raggiungimento di tre obiettivi fondamentali:

- la percezione (educazione all'ascolto);
- la comprensione (educazione alla comprensione);
- la produzione (soprattutto attraverso la voce).

In questo decreto erano presenti delle precise indicazioni didattiche: “Nell'elaborazione dei progetti didattici di educazione al suono e alla musica è necessario tener conto del paesaggio fonico in cui è inserito il fanciullo, delle già acquisite capacità di comprensione ed espressione musicale e del grado di codificazione da lui raggiunto in relazione alla propria esperienza sonora. È importante raccordare l'attività musicale e altre esperienze conoscitive ed espressive favorendo al massimo i processi creativi. Perciò si debbono curare, ove possibile, i collegamenti con le altre aree educative (lingua, espressione e analisi visuale, educazione motoria ecc.). È indispensabile anche che si tenga conto del grado di partecipazione e di maturazione degli alunni relativamente alle attività musicali svolte nella scuola materna. A livello della scuola elementare e in vista di una prima alfabetizzazione musicale è soprattutto importante

¹ Dalle *Indicazioni per il curricolo*, pag. 20.

attivare la capacità pratica di usare i suoni per comunicare ed esprimersi. Per questo pare necessario collegare la percezione uditiva a un più generale rapporto con le diverse forme di linguaggio. È di grande importanza organizzare, nel quadro della programmazione didattica generale, spazi e tempi in cui gli alunni possano ascoltare musica da soli e in gruppo; manipolare strumenti e oggetti sonori per scoprirlne le caratteristiche e le modalità d'uso; utilizzare apparecchiature per la registrazione e la riproduzione del suono in modo da compiere la verifica di ciò che producono; inventare, scoprire e confrontare vari codici grafici; sperimentare forme corali e strumentali, attuare esperienze di teatro musicale e di teatro danza, elaborare montaggi sonori col registratore. Nell'ambito delle attività di educazione al suono e alla musica è da tener presente il valore che possono assumere eventuali interventi specialistici di musicoterapia rivolti a soggetti in situazione di handicap”².

Recentemente l'organizzazione della disciplina è stata definita e trattata nelle *Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione*. Questo importantissimo documento, a differenza del d.p.r. n. 104/85, non fornisce delle indicazioni programmatiche così precise e dettagliate, ma essendo molto più generico riguardo ai programmi da svolgere, lascia più autonomia al docente, che pur muovendosi in un territorio ben circoscritto, ha un margine di manovra molto più ampio. In particolare, nelle *Indicazioni per il curricolo* si definisce la musica come “componente fondamentale e universale dell'esperienza umana”. Essa “offre uno spazio simbolico e relazionale propizio all'attivazione di processi di cooperazione e socializzazione, all'acquisizione di strumenti di conoscenza, alla valorizzazione della creatività e della partecipazione, allo sviluppo del senso di appartenenza a una comunità, nonché all'interazione fra culture diverse”³.

Anche in questo documento si parla di due livelli di insegnamento:

- il livello della produzione, mediante l'azione diretta (esplorativa, compositiva, esecutiva) con e sui materiali sonori, in particolare attraverso l'attività corale e di musica d'insieme;
- il livello della fruizione consapevole, che implica la costruzione e l'elaborazione di significati personali, sociali e culturali, relativamente a fatti, eventi, opere del presente e del passato.

Oltre a stabilire questi obiettivi di massima, il documento disegna il percorso da seguire nell'insegnamento della musica nella scuola primaria, stabilendo dei traguardi da raggiungere e degli obiettivi, se pur generali e di ampio respiro, da proporsi.

² Dal D.P.R. n. 104/85.

³ Dalle *Indicazioni per il curricolo*, pag. 58.

il **nuovo concorso a cattedra**

MANUALE

Discipline Musicali per la **preparazione al concorso**

Manuale per la preparazione al **concorso a cattedra** per le classi il cui programma d'esame comprende le **Discipline Musicali**.

Il volume, diviso in sette parti, contiene sia le principali **conoscenze teoriche** sia preziosi **spunti operativi** per l'ordinaria attività d'aula.

Prima parte - Aspetti ordinamentali correlati all'insegnamento della musica nel primo e nel secondo ciclo.

Seconda parte - Storia della musica dagli antichi Greci agli ultimi anni del Novecento. Di particolare interesse è un capitolo che, oltre a delineare la storia del cinema sonoro, offre esempi di analisi dell'audiovisivo e della colonna sonora.

Terza parte - Pedagogia, psicopedagogia e didattica della musica, metodi classici in educazione musicale, funzioni formative della musica, musicoterapia e dislessia nello studio della musica.

Quarta parte - Competenze specifiche del docente di discipline musicali, composizione e organizzazione di un canto, direzione di un coro, musica d'insieme, organologia e uso delle nuove tecnologie. Vengono, inoltre, fornite utili indicazioni metodologiche per la prova scritta di composizione.

Quinta parte - Saper fare: spunti operativi di particolare interesse su come impostare delle vere e proprie lezioni in classe.

Sesta parte - Sintesi dei tratti salienti della **fisica del suono**, in particolare gli aspetti fisici e musicali dell'acustica.

Settima parte - Pratica dell'attività d'aula con esempi di **Unità di Apprendimento**, utilizzabili come modello per una didattica metacognitiva e partecipativa.

Il manuale è completato da ulteriori **materiali didattici, approfondimenti e risorse** di studio accessibili **online**. Tra questi, una sintetica **Appendice normativa** aggiornata al D.I. del 1° luglio 2022, n. 176.

PER COMPLETARE LA PREPARAZIONE:

CC1/1 · PARTE GENERALE - LEGISLAZIONE SCOLASTICA PER TUTTE LE CLASSI DI CONCORSO

IN OMAGGIO
ESTENSIONI ONLINE

Software di
esercitazione

Contenuti
extra

Le **risorse di studio** gratuite sono accessibili per 18 mesi dalla propria area riservata, previa registrazione al sito edises.it.

EdiSES
edizioni

blog.edises.it

infoconcorsi.edises.it

€ 40,00

