

Esagramma: dall'EducazioneOrchestraleInclusiva all'Orchestra Sinfonica

Licia Sbattella, Phd
Francesca Vergani

Fondazione Sequeri Esagramma Onlus

fondazione.sequeri@esagramma.net

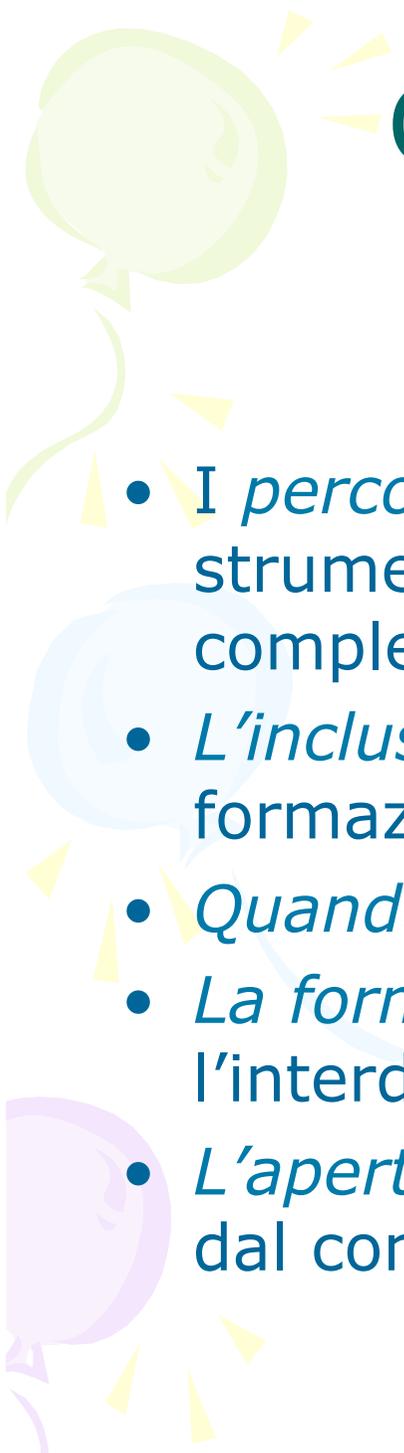
www.esagramma.net

Conservatorio Santa Cecilia - Roma 2016

L. Sbattella, F. Vergani - 2016

Cosa 'fa la differenza' ... prove a favore ...

- *I percorsi orchestrali*: modalità musicali e strumenti di lavoro importanti affascinanti e complessi
- *L'inclusione e l'accessibilità* dei percorsi ALTI della formazione musicale prestigiosa e complessa
- *Quando e come MTO, quando e come EOI+ OSP*
- *La formazione dei professionisti e l'interdisciplinarietà dell'équipe*
- *L'apertura delle scuole superiori all'allievo 'fuori dal comune'* e la formazione dei professionisti

Ti penso, dunque suono

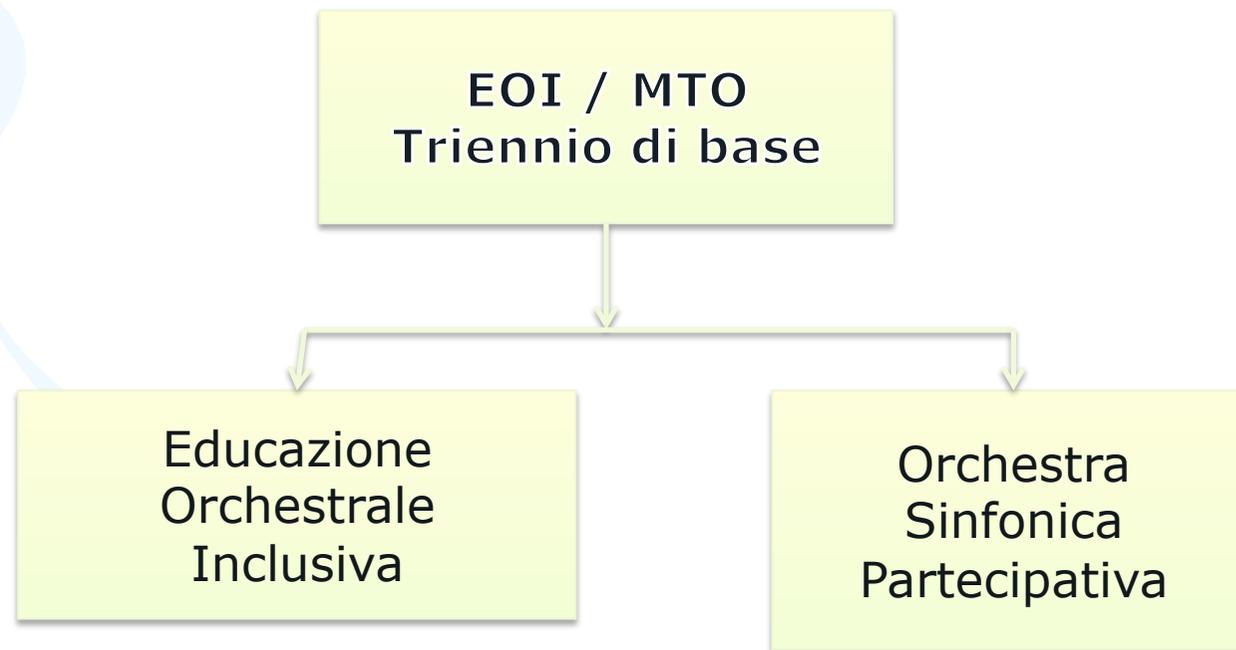
Costrutti cognitivi e relazionali
del comportamento musicale:
un modello di ricerca-azione

PSICOLOGIA | RICERCHE

Esagramma: storia e metodi

- Dal 1983 il disegno e la validazione del NUCLEO dell'impianto metodologico:

Esagramma: storia e metodi

disabilità intellettiva e autismo

- 33 anni di ricerca azione:
  - Più di 1500 bambini giovani e adulti con disabilità intellettiva e autismo coinvolti per periodi di 3-23 anni
  - OGGI 15 centri a Metodo Esagramma esistenti in Italia e in Francia (e 5 in fase di avvio)
  - 7 Orchestre Sinfoniche Inclusive con repertorio classico rielaborato
- Protocolli di lavoro e di osservazione dei risultati ben definiti

Esagramma: storia e metodi

Estensioni e validazioni

- **Importanti estensioni e validazioni dell'impianto metodologico:**
  - **Con altre aree di svantaggio (EOI/MTO)**
    - Psichiatria, oncologia, sindromi post-traumatiche, sindromi degenerative
  - **In ambito educativo (EOI e PLO):**
    - DSA, BES, detenuti di diversa estrazione culturale, giovani con isolamento sociale,
    - Ma anche professionisti della relazione: psicologi, insegnanti, dirigenti, genitori, studenti delle scuole di ogni ordine e grado

L. Sbattella, F. Vergani - 2016

Esagramma: storia e metodi

Estensioni e validazioni

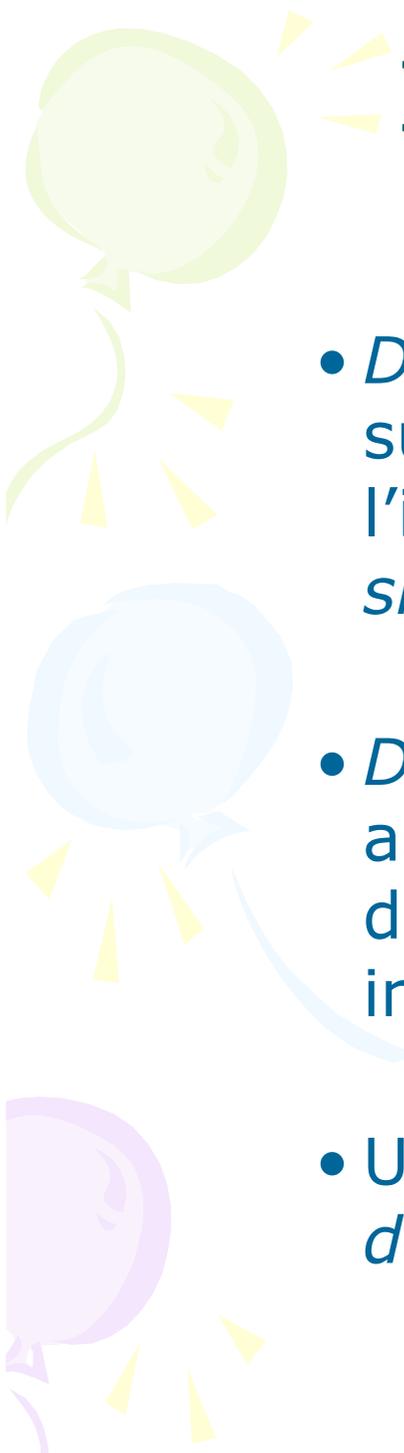
- Estensione dei percorsi con integrazione di voce e linguaggio e supporto tecnologico
  - Interazione Multi Mediale
  - Educazione Vocale Affettiva
  - Music Virtual Opera
  - Doppiaggio e radiodramma
- Attività internazionale:
  - Con concerti, convegni, eventi in cui il musicista 'fuori dal comune' è stato anche tutor e facilitatore esperto (Giubileo del 2000, Parlamento Europeo, Georgetown University, EXPO 2015, Univ Dortmund, Linz, Pecs,...)

Esagramma: storia e metodi

La formazione dei professionisti

- Esagramma è centro di Eccellenza Formativa della Regione Lombardia
- Per musicisti, psicologi e pedagogisti
  - **I Livello:** 50 front + 50 tir: Intro Met ESA
  - **II Livello:** 100 front + 100 tir
    - EOI e OSP per musicisti
    - IMM ed EVA per psico-pedagogisti
  - **III Livello:** 350 front + 200 tir + 50 stage
  - MUS / PSI-PED / Met. Esagramma
    - Post laurea/lauree
    - Competenze specifiche: rielabor. orchestrali, ..
    - Osservazione in ottica musicale e psicologica
INTEGRATA

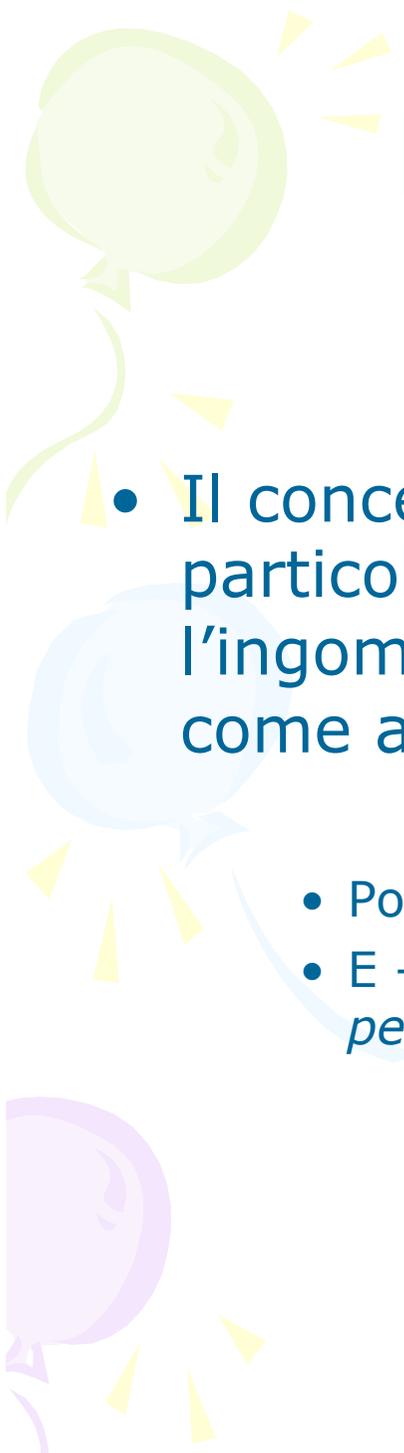
Il lavoro orchestrale del triennio di base

- *Dal gruppo cameristico - dove tutti possono suonare e riorchestrare attraverso l'improvvisazione strutturata - all'orchestra sinfonica*
- *Dalla ninna-nanna alla sinfonia per imparare ad armonizzare e a modulare il nostro modo di essere e di disporci nel gruppo incoraggiando intersoggettività e qualità*
- *Un percorso dove gli *strumenti sinfonici dell'orchestra* sono fantastici alleati.*

Il lavoro orchestrale del triennio di base

- *Utilizziamo partiture 'importanti' e complesse della letteratura classica. Le loro qualità espressive strutturali ed espressive 'fanno la differenza' diventando accessibili a chiunque.*
- *Lo stile della leadership e il modo con cui 'suoniamo insieme' sono molto importanti. Consentono un'esperienza profonda di condivisione della risonanza e di rielaborazione della stessa.*

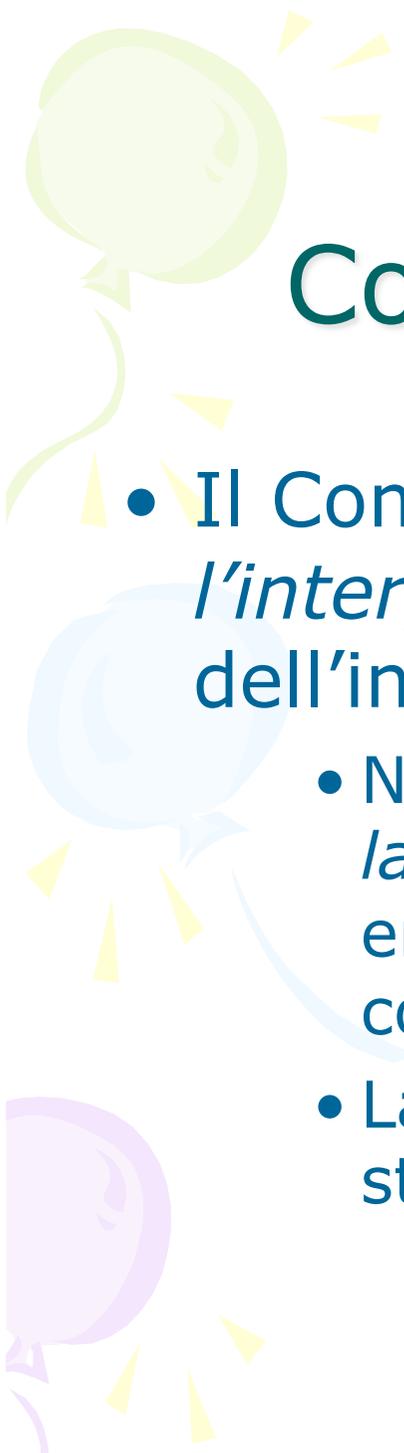

L'Orchestra Sinfonica Esagramma

- Il concetto di 'lavoro orchestrale' è particolarmente fruttuoso anche per bypassare l'ingombrante metafora che guarda alla musica come a un linguaggio
  - Possiamo *lavorare* con la musica
  - E – contemporaneamente – la *musica fa con noi, su di noi, per noi un lavoro.*

L. Sbattella, F. Vergani - 2016

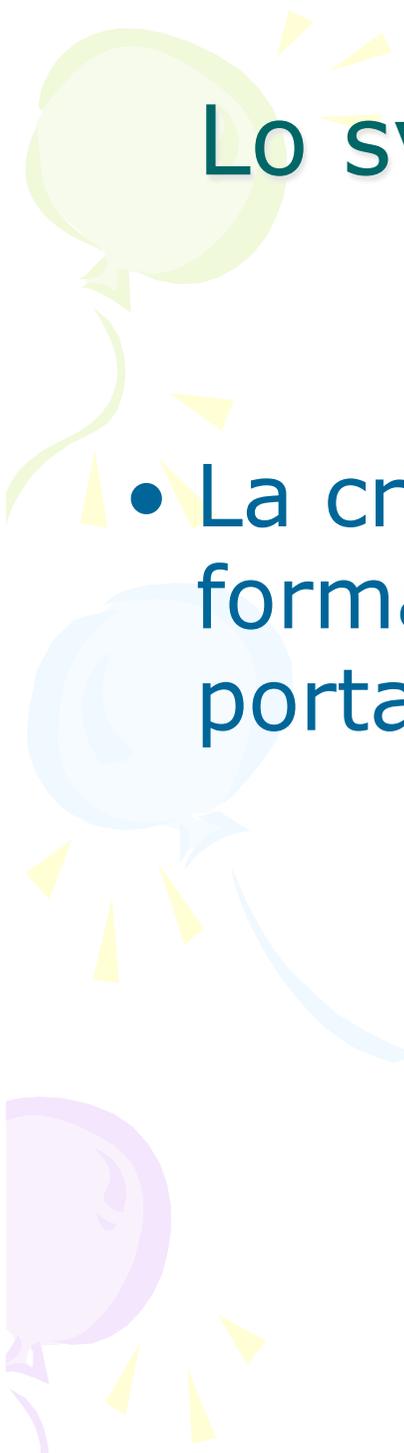
Elaborazione del Comportamento Musicale

- Il Comportamento musicale è *l'interpretando* e non l'oggetto dell'interpretazione
  - Nell'orchestra, possiamo imparare a lavorare *la sintassi della risonanza* (precettiva, emozionale, affettiva, espressiva, comunicativa, relazionale, ...)
  - La *forma musicale* ci consente di integrare stati mentali e comportamenti relazionali

Lo sviluppo del Comportamento Musicale – Risultati (1)

- Il *lavoro orchestrale* ha mostrato la sua capacità di essere 'contenitore solido e accattivante'
- L'interazione cooperativa musicale è in grado:
  - Di *attrarre motivazioni affettive e attaccamenti mentali*
  - Di orientare la *ricerca di qualità* e nuove *assunzioni di responsabilità* nel pieno (ed esuberante) rispetto della soddisfazione personale e collettiva.

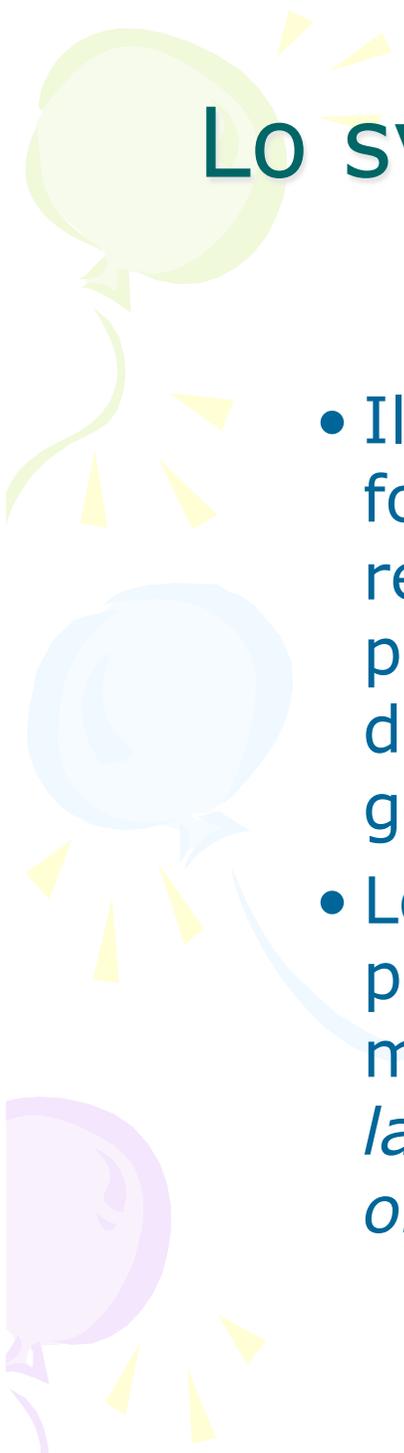

Lo sviluppo del Comportamento Musicale – Risultati (2)

- La crescente complessità della forma e dei contenuti simbolici porta a:
  - Sessioni di lavoro condiviso progressivamente *più lunghe*
  - *Nuovi e più flessibili stili di interazione*
  - *Più fiduciosa apertura a novità ad esplorazioni*
  - Una migliore *gestione dei propri limiti*
  - *L'assunzione di nuovi ruoli che consentono identificazioni adulte e inedite responsabilità.*

Probatory, W. Bergamini, 2018

Lo sviluppo del Comportamento Musicale – Risultati (3)

- Il lavoro musicale, nutre - con nuove forme dinamiche e su diversi piani e registri - le *dimensioni del pensare* (e del pensarsi) e *del comunicare* (con giusta distanza dall'universo della parola, del gesto e della rappresentazione).
- Lo sviluppo della *tenuta temporale*, il perdurare e l'articolazione del pensiero musicale nel tempo consente *l'esercizio, la ricerca e il riconoscimento di valori e obiettivi condivisi*.

Lo sviluppo del Comportamento Musicale – Risultati (4)

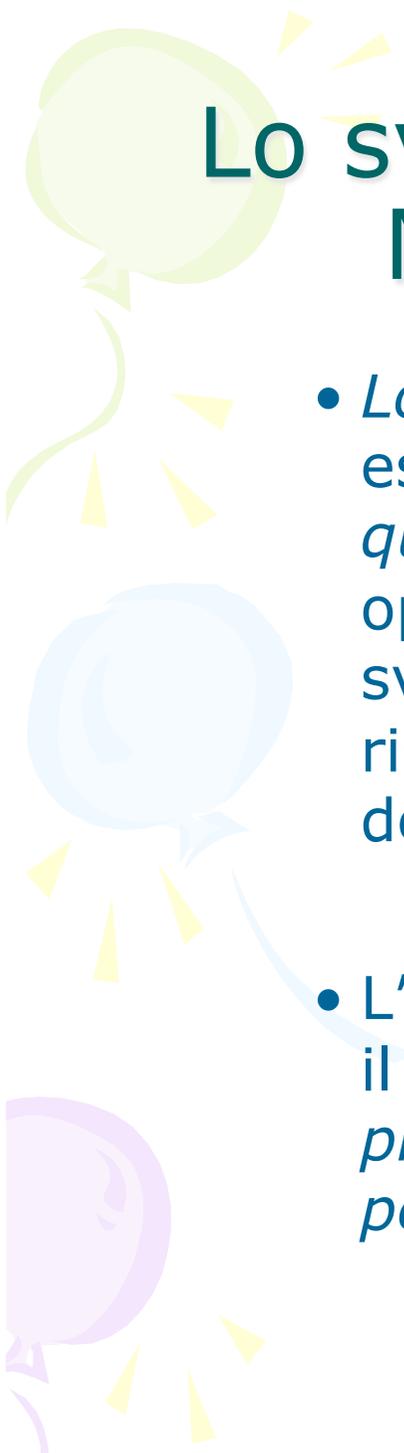
- La conquista di una migliore tolleranza alla frustrazione è legata alla disponibilità di uno spazio in cui possiamo esercitare e condividere (godere) una *rêverie simbolica (affettiva, mentale)*.
  - Uno spazio simbolico di *rêverie* in grado di imprimere una direzione e spirito vitale alla relazione che lo abita.

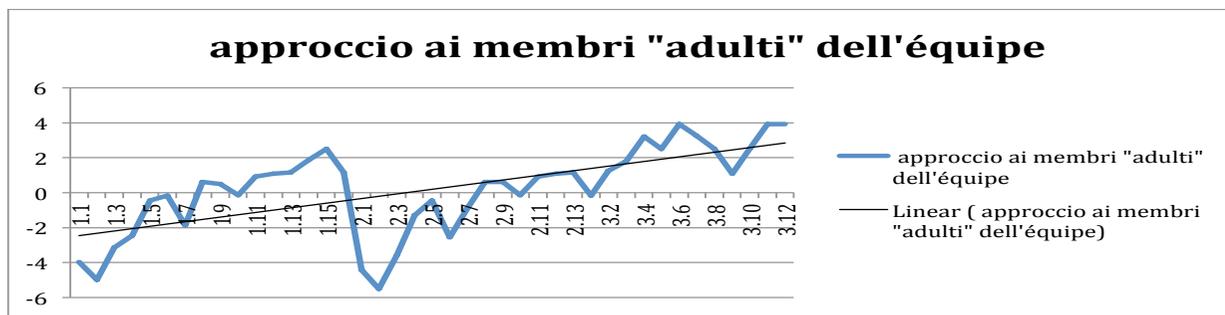
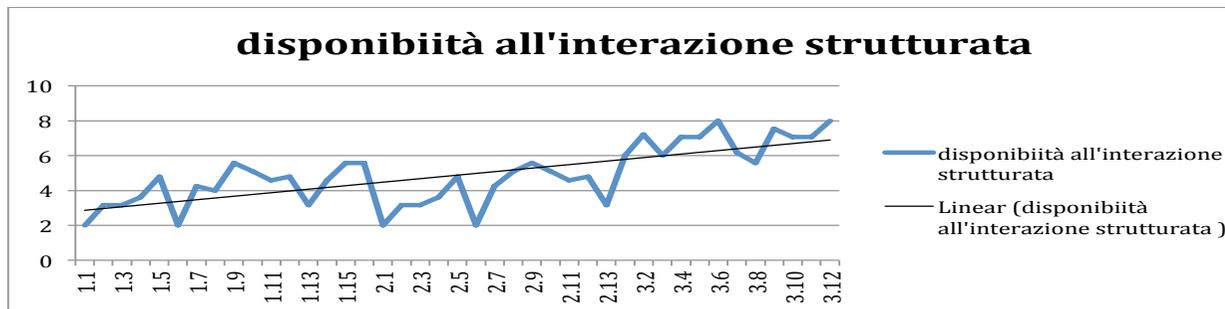
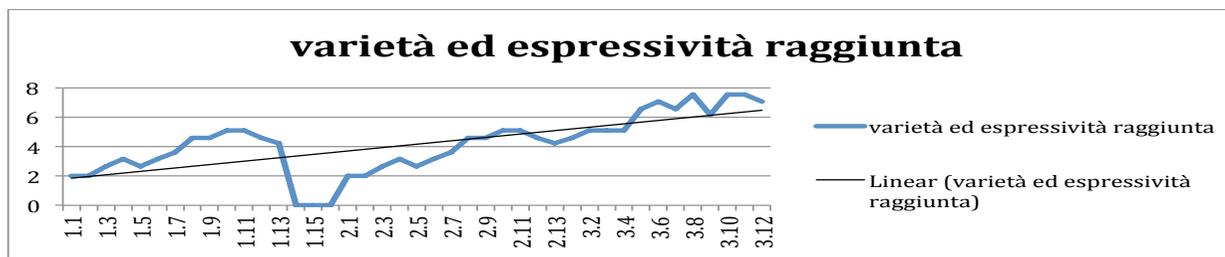
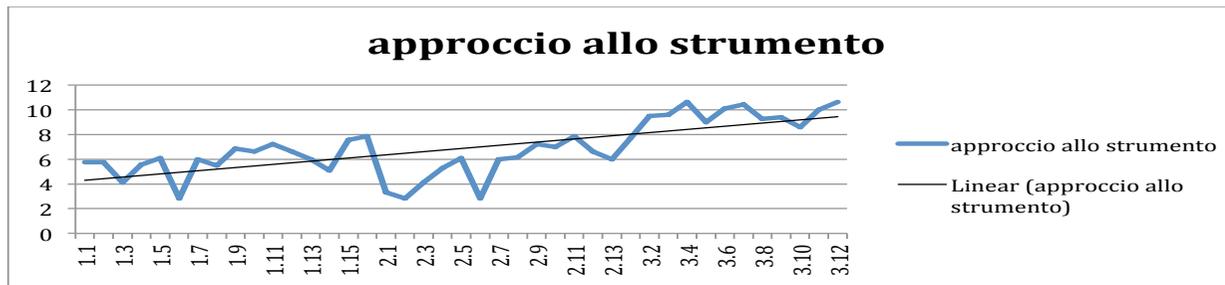
Lo sviluppo del Comportamento Musicale – Risultati (5)

- *La modulazione affettiva del semantico e l'elaborazione performativa della risonanza* consentono lo sviluppo di una distanza simbolica funzionale alla relazione adulta
  - Prestigiosa e accattivante
  - Arricchente
  - Sempre nuova
  - Dinamicamente orientata
  - Capace di durare nel tempo

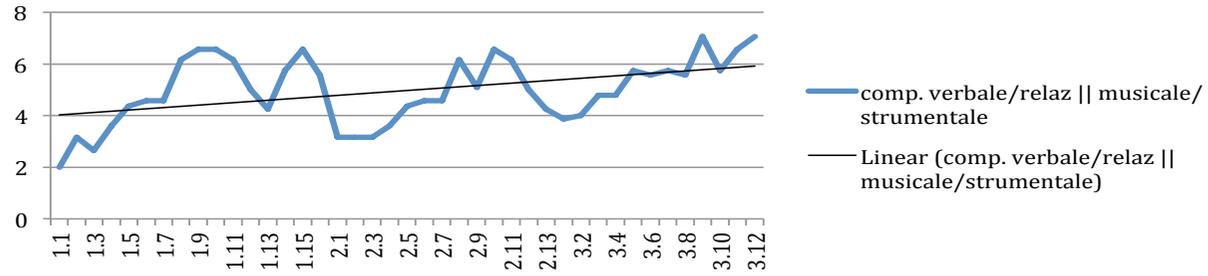

Lo sviluppo del Comportamento Musicale – osservazione

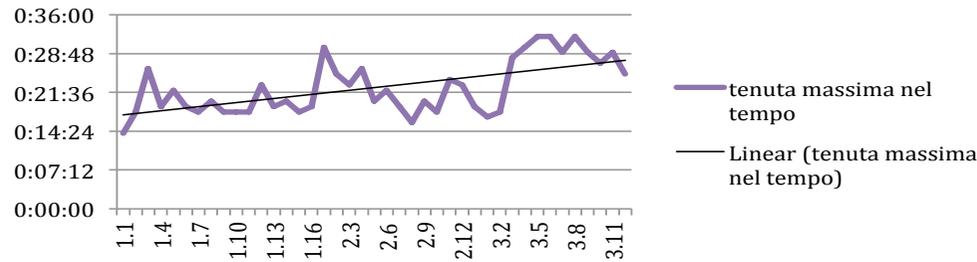
- *Lo sviluppo del Comportamento Musicale* può essere osservato con protocolli strutturati: *qualitativi e quantitativi*. Questo crea nuove opportunità per tutte le persone coinvolte. Il suo sviluppo sul fronte della complessità e della ricchezza espressiva influenza altre dimensioni della vita.
- L'osservazione di cui parliamo deve integrare sia il punto di vista *musicale* sia quello relativo ai *processi dinamici legati all'identificazione personale e alla relazione*.

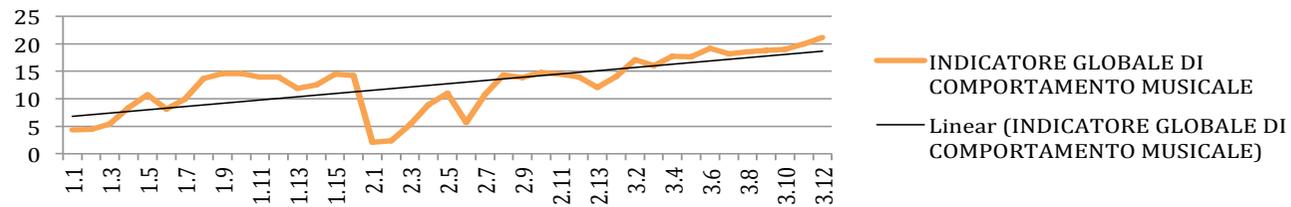
comp. verbale/relaz || musicale/strumentale

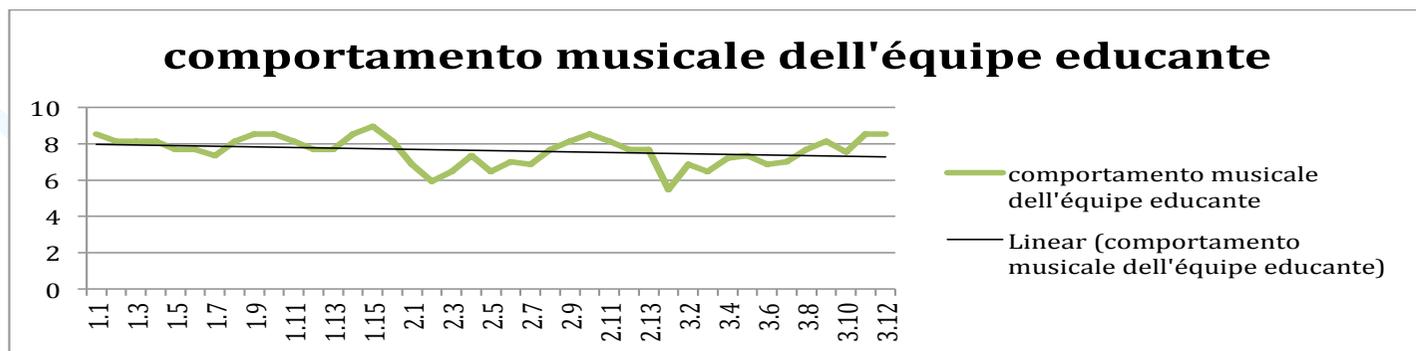
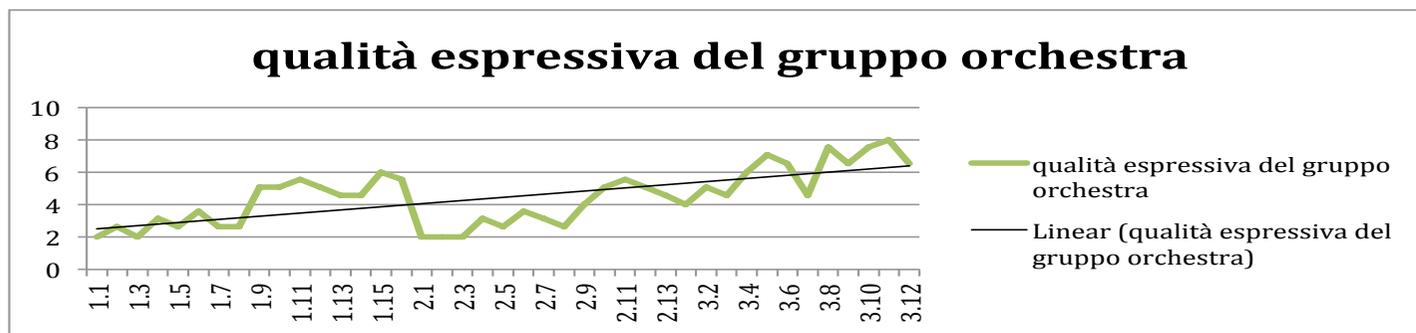
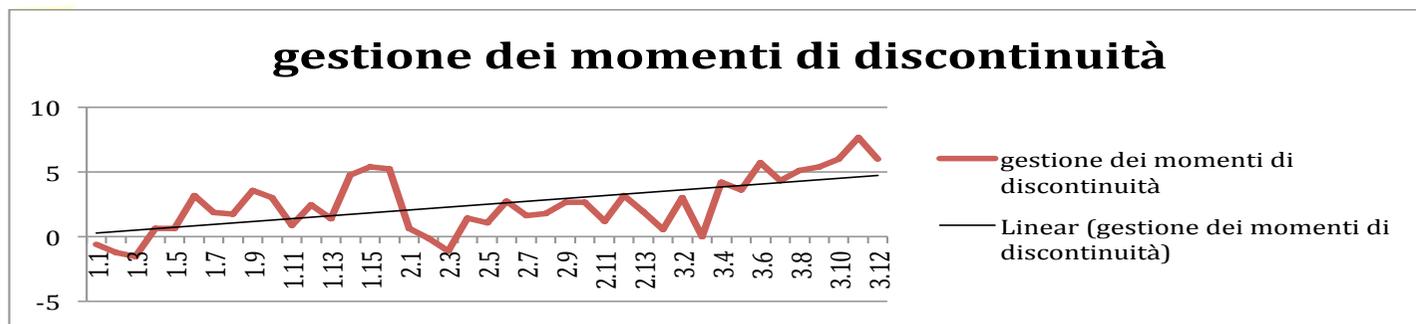
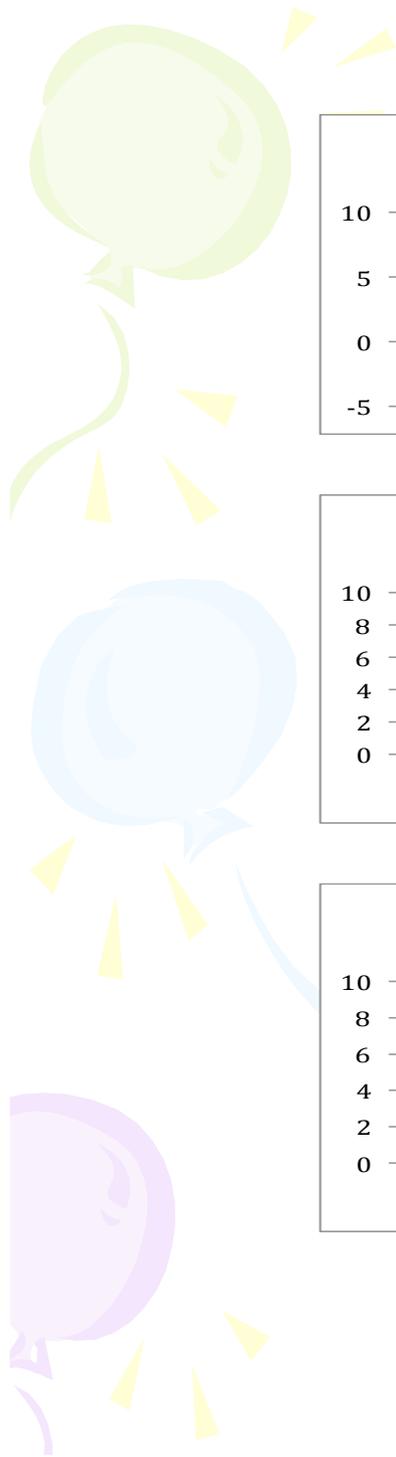

tenuta massima nel tempo

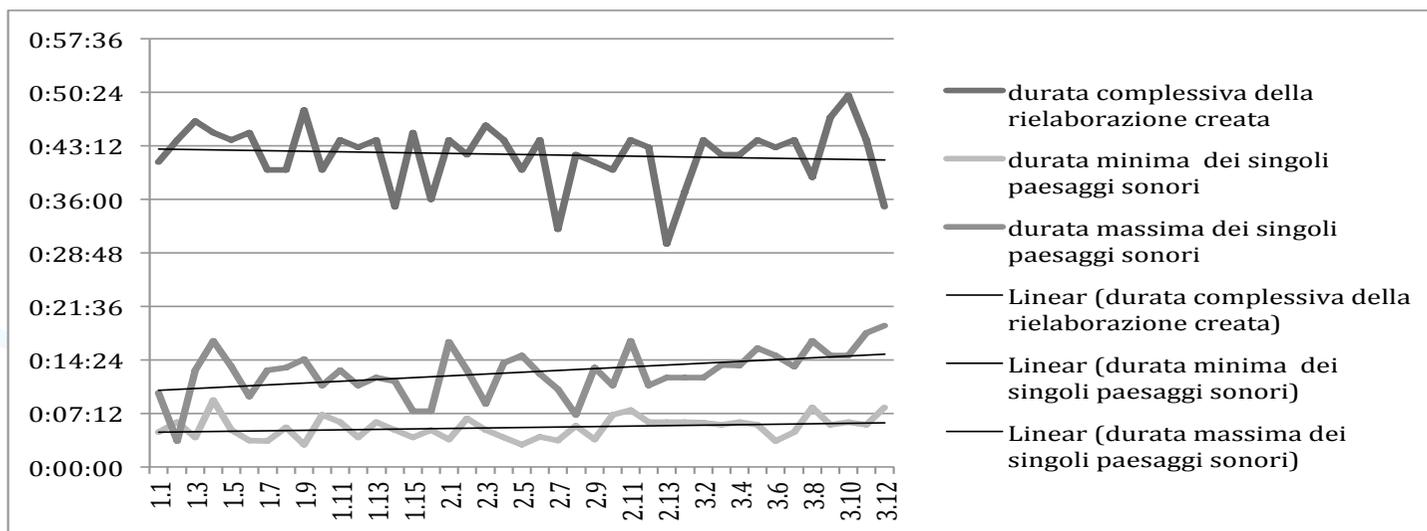
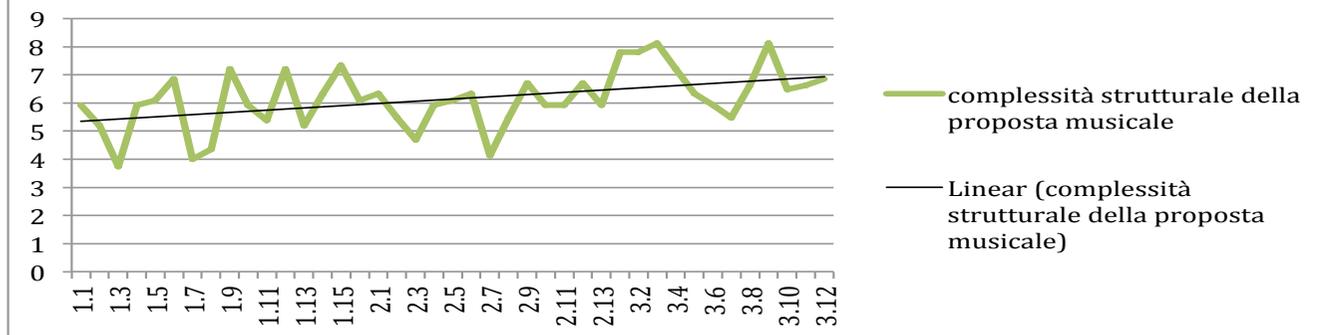
INDICATORE GLOBALE DI COMPORTAMENTO MUSICALE

complessità strutturale della proposta musicale

L'esperienza della risonanza

- La musica come *simbolo della risonanza affettiva*:

- ... consonanza, dissonanza, armonia, modulazione, sono parole usate per indicare interiorità, soggettività, e intersoggettività

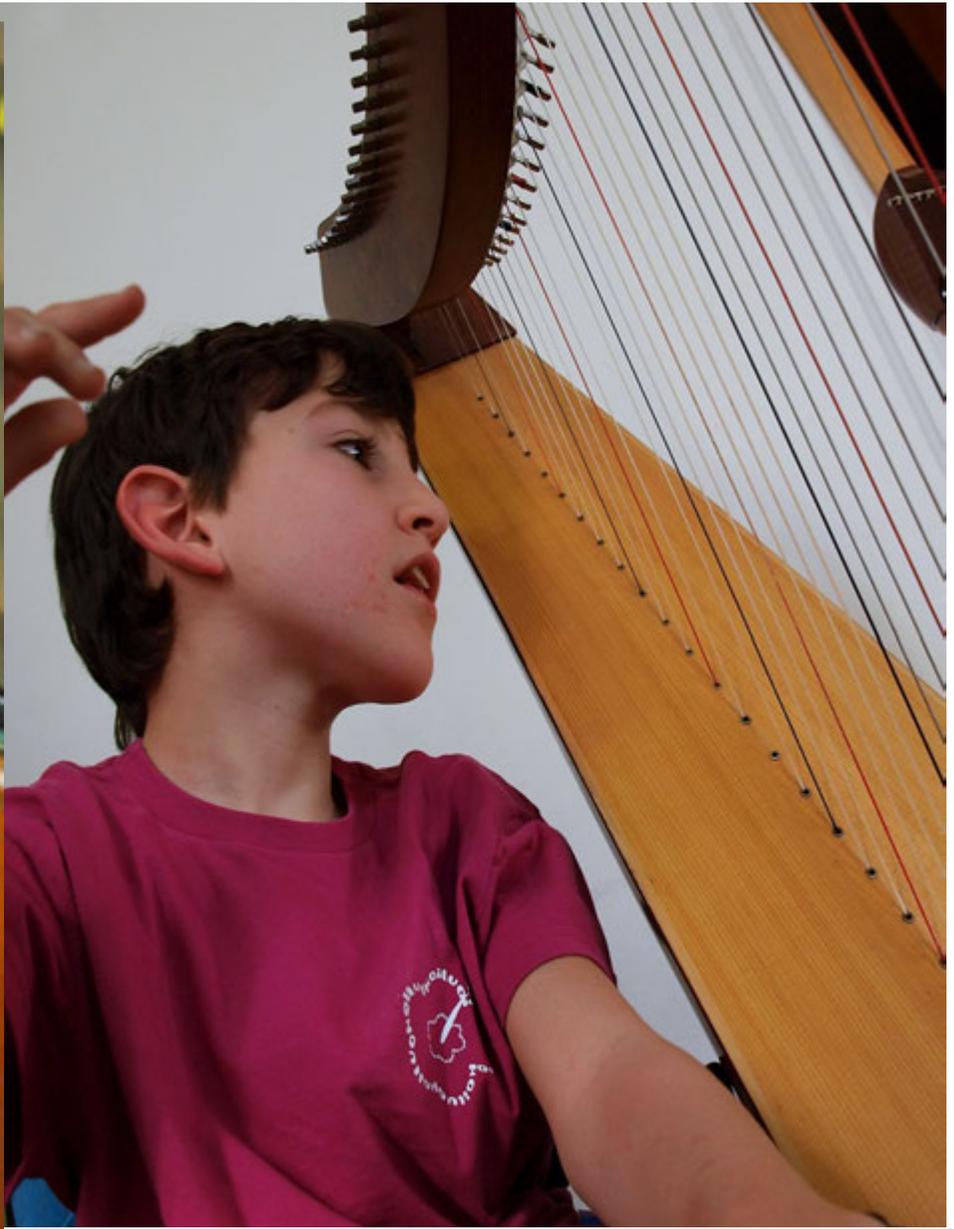
- La musica come spazio di apprendimento:

- di *Fatti* peculiari dell'umano esistere, sentire, agire, Fatti propri di una sensibilità tipicamente umana.
- di *Forze* che entrano in gioco (emozioni, affezioni, istinti, legami) ... non contenuti.

L'ingorgo del corpo

- Corpi e menti ... feriti nel tempo
- La disarmonia delle parti
- La ristrettezza degli spazi raggiungibili e la loro convenzionalità
- Gli spazi personali e quelli condivisi
- Frammentazione e globalità
- Semplificazione e complessità
- Immagine di sé e 'sguardo dell'altro'

L. Sbattella, F. Vergani - 2016

Armonizzazione delle parti

- Armonizzazione, armoniche, armonia ... la musica complessa:
  - Articola le parti consentendo sofisticati dialoghi polifonici
  - Apre scenari ogni volta attesi o sorprendenti
  - Articola sequenze nel tempo dando peso diverso alle diverse parti
  - Consente la costruzione di scenari progressivamente più complessi e interessanti
  - Crea opportunità dinamiche e trasformative alle dimensioni ritmiche e melodiche.

Vivere tempi e spazi dialogici e personali

- La musica *consente la crescita di tempi e spazi personali e relazionali*
  - Essa sa essere *invasiva ma non invadente*
  - Ci fa lavorare con il nostro sentire e sentirci (*ci insegna a vivere queste dimensioni, non a descriverle*)
  - Ci impedisce di eludere la complessità del nostro essere al mondo consentendoci di apprezzare le infinite modulazioni del suo risuonare
  - Ci consente di sostare sulla soglia dei nostri 'residui inespressi': dimensioni intime e inesplorate, tratti difficili e dolorosi o aspetti di noi che temiamo persi per sempre)

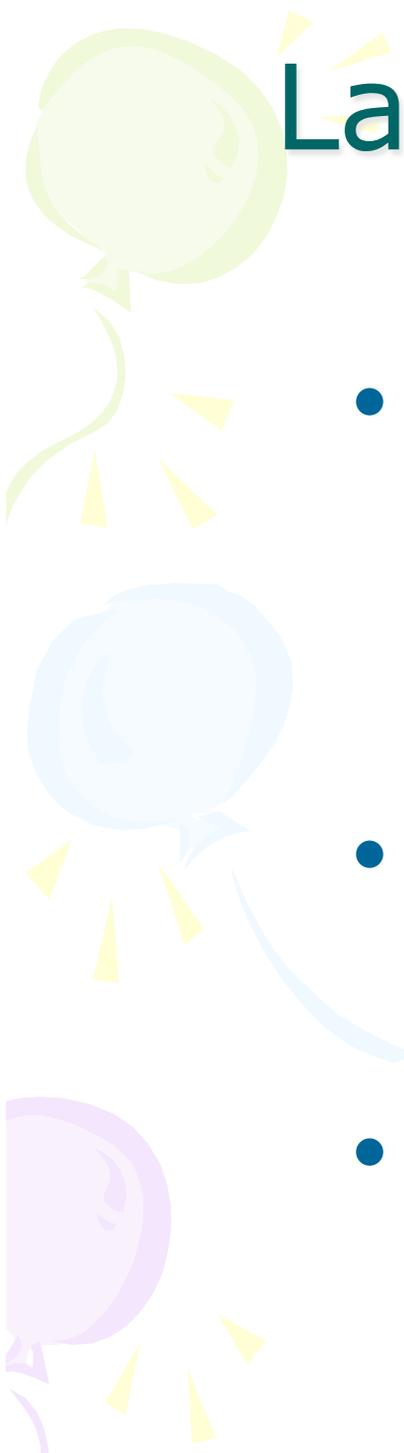

L'elaborazione della risonanza

- Il nostro suono e la nostra risonanza nel mondo
  - Ascoltare / ricevere / tenere / prendersi cura
  - Esplorare / dare valore / scegliere
  - Prestare attenzione per un tempo prolungato / mostrare desideri, attaccamenti e intenzioni
  - Sospendere / rinunciare / interrompere / lasciare spazio

L. Sbattella, F. Vergani - 2016

La riscrittura simbolica del tempo

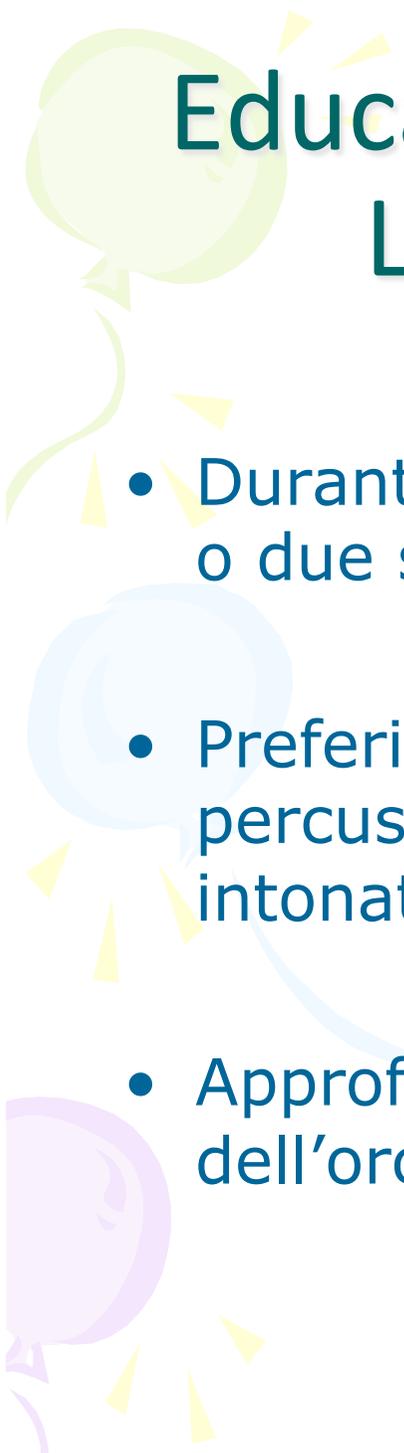
- Modulazione temporale
  - Ripetizione
  - Variazione
  - Il ritorno di ciò che è noto
  - L'attesa della novità
  - Il desiderio di trasformazione
- Nuovi scenari
  - Trasformazioni lente e modulanti
  - Poter stare bene in un situazione nuova / sorretti in modo appropriato
- La dimensione dell'identificazione personale

Divenire capaci di sostare sulla soglia

- Ascoltando gli aspetti di noi che sembrerebbe impossibile anche solo 'sentire' : pensandoli nel tempo
- Scoprire e scegliere nuove voci per il nostro esporci e per poter arrivare a sorreggere l'altro
- Accettare di metterci in gioco in relazioni significative

A decorative graphic on the left side of the slide features three balloons in light green, light blue, and light purple, each with a yellow streamer and several yellow triangular flags. The balloons are arranged vertically, with the green one at the top, the blue one in the middle, and the purple one at the bottom.

Educazione Orchestrale Inclusiva: La scelta dello strumento

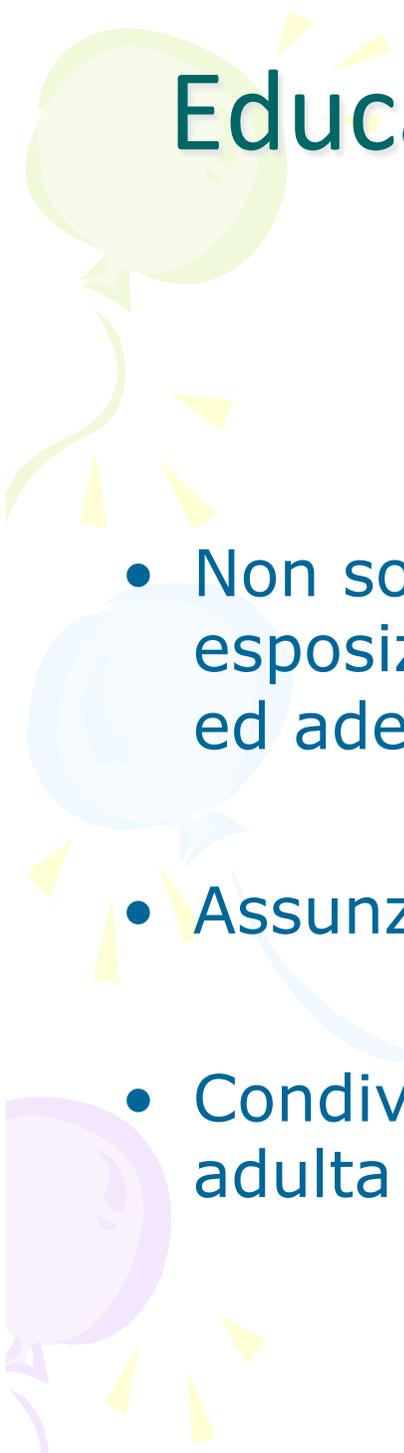
- Durante il percorso MTO si delinea la scelta di uno o due strumenti preferiti
- Preferibilmente un arco (o l'arpa o una percussione non intonata) e una percussione intonata
- Approfondimento del loro ruolo all'interno dell'orchestra

A decorative graphic on the left side of the slide features three balloons in light green, light blue, and light purple, connected by a thin, wavy streamer. Small yellow triangular shapes are scattered around the balloons, resembling confetti or streamer tassels.

Educazione Orchestrale Inclusiva: il rapporto con l'orchestra

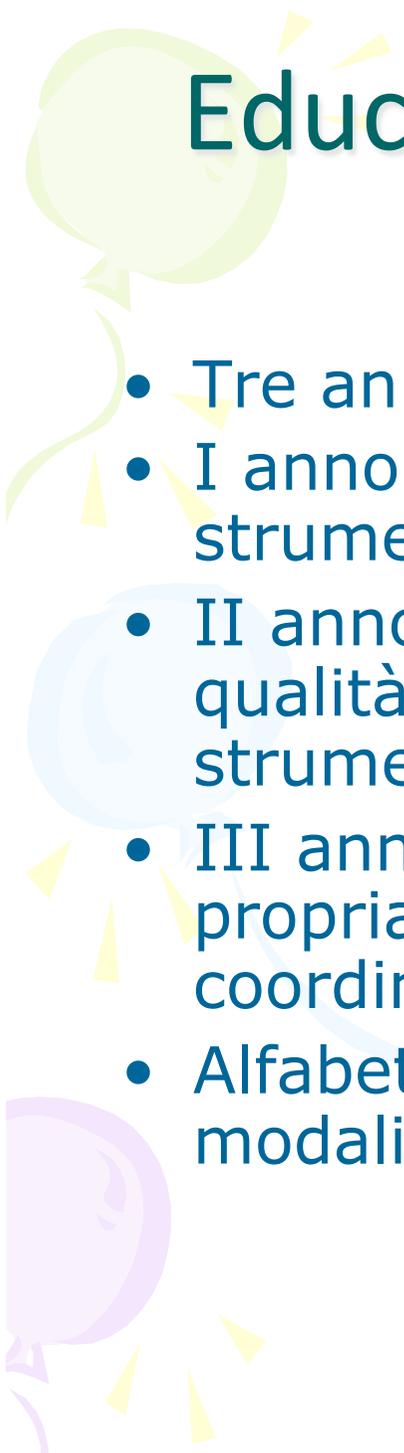
- Il lavoro sulla tecnica strumentale è funzionale all'impegno in orchestra
- Si studiano le parti orchestrali con maggiore raffinatezza e precisione
- Si lavora sulla memoria musicale, sulla tenuta nel tempo della modulazione e dell'interpretazione (personale, dialogica e polifonica)

A decorative graphic on the left side of the slide features three balloons in light green, light blue, and light purple, each with a yellow streamer and several yellow triangular flags. The balloons are arranged vertically, with the green one at the top, the blue one in the middle, and the purple one at the bottom.

Educazione Orchestrale Inclusiva: il rapporto con il sé

- Non solo tecnica, ma lavoro personale di esposizione, modulazione, conquista dello spazio ed adesione all'idea comune (dell'orchestra)
- Assunzione di responsabilità e prestigio
- Condivisione del mondo sinfonico come passione adulta che accompagna l'intero arco della vita

A decorative graphic on the left side of the slide features three balloons in light green, light blue, and light purple, each with yellow streamers. The balloons are partially overlapping and positioned behind the text.

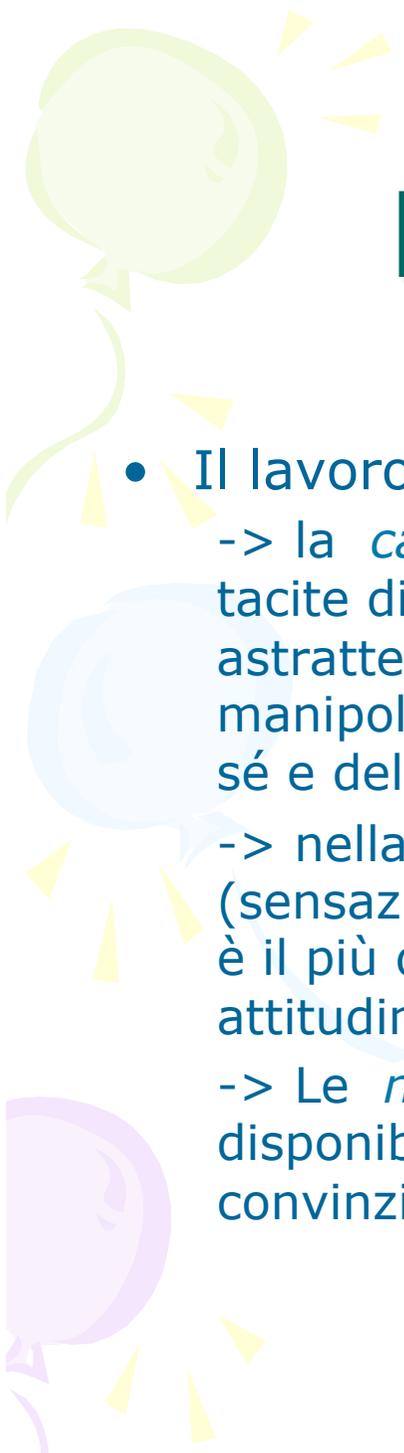
Educazione Orchestrale Inclusiva: I percorsi

- Tre anni di lezione individuale
- I anno: affinamento del gesto e della tecnica strumentale
- II anno: lavoro sulla modulazione dinamica e la qualità del suono (rapportato al ruolo del singolo strumento nell'orchestra)
- III anno: lavoro di immersione nel contesto della propria sezione orchestrale (ascolto, coordinazione...)
- Alfabetizzazione: ovunque possibile, con forme e modalità idonee

Educazione Orchestrale Inclusiva: Come si prosegue

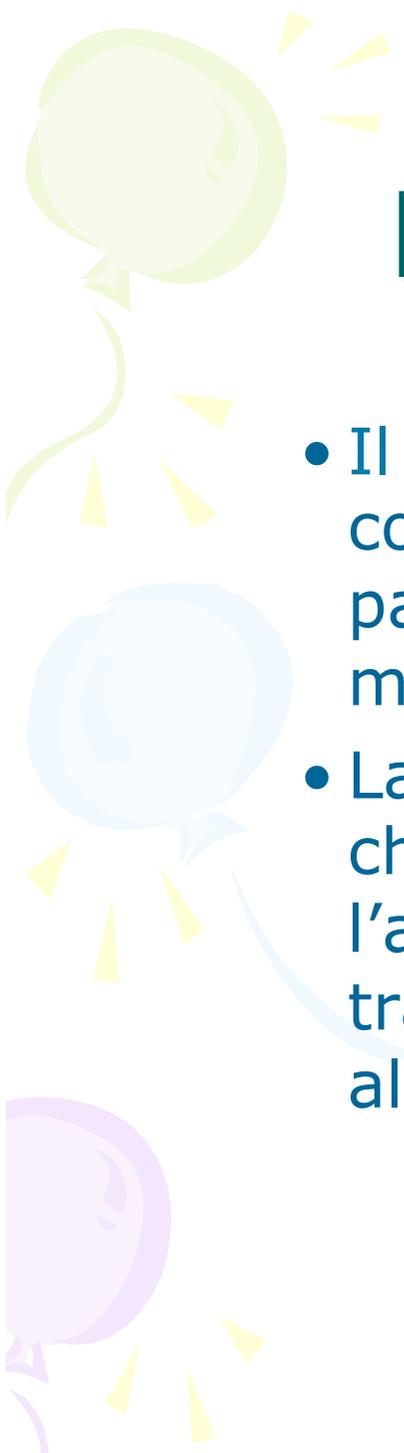
- Gruppo di Prova delle Parti Orchestrali
- Tutoraggio nei confronti dei nuovi allievi, degli specialisti in formazione (con messa a disposizione delle proprie competenze esecutive orchestrali (per es. per la verifica della tenuta di alcuni arrangiamenti) ma anche delle proprie 'fragilità')
- Professionisti dell'Orchestra ... in giro per il mondo
- Per qualcuno in Conservatorio? Sarebbe fantastico

La Mente Orchestra

- Il lavoro con la musica / il lavoro della musica
  - > la *capacità di elaborare nuovi schemi di riferimento* (regole tacite di ordinamento dell'esperienza, via via sempre più astratte) che possono essere poi inseriti e opportunamente manipolati all'interno dei modelli espliciti di rappresentazione di sé e del mondo,
  - > nella *capacità di elaborare nuovi schemi emozionali* (sensazioni, emozioni, immagini, schemi motori) di cui il soggetto è il più delle volte inconsapevole ma che di fatto cambiano la sua attitudine verso sé stesso e verso il mondo.
  - > Le *nuove regole tacite* di ordinamento dell'esperienza resesi disponibili potranno, di volta in volta, dar luogo ad aspettative, convinzioni e modelli rappresentativi del mondo.

La Mente Orchestra

- Il *sistema-orchestra* è un integratore completo di tutte le possibili forme di partecipazione alla costruzione dell'oggetto musicale
- La *mente-orchestra* è il sintagma metaforico che descrive l'effetto, la memoria, l'attitudine del comportamento musicale a trasferire l'elaborazione della risonanza in altri domini dell'attività psichica-mentale.

National Day Santa Sede 11 giugno Expo Milano 2015

NON DI
SOLO PANE

NOT BY
BREAD
ALONE

www.expo2015.org

Grazie

www.esagramma.net

