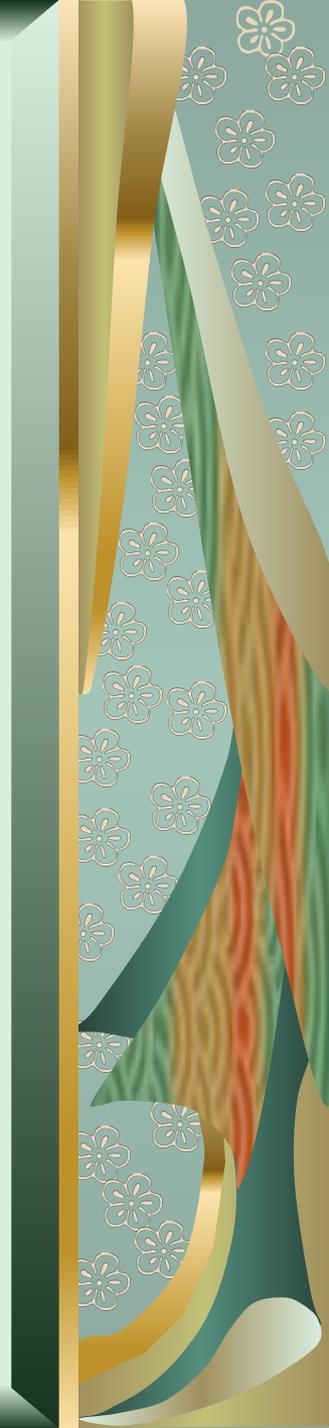

IL LINGUAGGIO UNIVERSALE DELLA MUSICA PER L'EDUCAZIONE ALLA PACE

Maria Paola Negri
Francesca Capelli

Centro italiano femminile
Cremona
11 ottobre 2023

EDUCARE ALLA PACE

- **“Costruire la pace è opera dell’educazione, la politica può solo evitare la guerra»**
- **Così si esprime Maria Montessori in una serie di conferenze da Lei tenute sul tema della pace a partire da quella di Ginevra del 1932 presentata al *Bureau international d’éducation*.**

EDUCARE ALLA PACE

- Il tema fu successivamente approfondito con interventi che l'hanno vista a Bruxelles nel 1936
- al *Congresso europeo per la pace*, a Copenaghen nel 1937
- fino al discorso pronunciato a Londra al *World Fellowship of Faiths* nel 1939.

Maria Montessori

- La pedagoga suggerisce due percorsi per educare alla pace
- Fare memoria storica di ogni cultura
- Scegliere linguaggi universali come quello della Musica, capace di superare ogni divisione

Cultura e memoria storica

- Tutte le culture possono essere sia "strumenti di produzione" che "strumenti di comunicazione" di memoria storica.
- Non sempre, però, questi processi produttivi e comunicativi sono ben strutturati e intelligibili, per il fatto che i "codici culturali" non coincidono con i "flussi di memoria".
- Al contrario, sovente la cultura sovrascrive sulla memoria, nel senso che vi deposita sopra sedimentazioni e costruzioni simboliche che hanno un effetto di sradicamento sui processi di memorizzazione, sui luoghi e tempi della memoria.

Fare memoria storica

- Il lavoro sulla "memoria storica", dunque, non è mera opera di archiviazione e catalogazione del dimenticato, del perduto e del distrutto.
- Deve sfuggire alle tentazioni del puro e semplice "recupero restaurativo" dei documenti perduti e distrutti.

Fare memoria storica oggi

• Quali finalità educative?

- ◆ Conoscere il passato serve a capire il presente
- ◆ La costruzione dell'identità individuale e collettiva (dalla Storia locale alla Storia globale)
- ◆ La costruzione dei valori sociali, civici e intersoggettivi

Il linguaggio universale della Musica

Da queste riflessioni pedagogiche traggono spunto alcuni percorsi didattici di **Educazione musicale** sviluppati con gli studenti sia in classe che presso il Museo Ponchielliano di Paderno Ponchielli (CR).

Chiediamo a *Francesca Capelli*, musicista, insegnante di Educazione musicale nella scuola secondaria, membro del Consiglio Direttivo del Museo Ponchielliano.

- 1) *In che cosa consiste oggi l'**Educazione Musicale** nella scuola pubblica?*
- 2) *Come è nata la rassegna "**Casa Ponchielli**"?*
- 3) *Quali sono i **percorsi didattici** proposti alle scuole dal Museo Ponchielliano?*

1) *In che cosa consiste oggi l'**Educazione Musicale** nella scuola pubblica?*

INDICAZIONI NAZIONALI (2012)

*La musica, componente fondamentale e universale dell'esperienza umana, 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.*

L'apprendimento della musica consta di pratiche e di conoscenze e nella scuola si articola su due dimensioni:
la **produzione** e la **fruizione consapevole**.

1) *In che cosa consiste oggi l'**Educazione Musicale** nella scuola pubblica?*

L'apprendimento della musica esplica specifiche **FUNZIONI FORMATIVE**, tra loro interdipendenti:

- Mediante la **funzione cognitivo-culturale** gli alunni esercitano la capacità di rappresentazione simbolica della realtà, sviluppano un pensiero flessibile, intuitivo, creativo e partecipano al patrimonio di diverse culture musicali; utilizzano le competenze specifiche della disciplina per cogliere significati, mentalità, modi di vita e valori della comunità a cui fanno riferimento.
- Mediante le **funzioni identitaria e interculturale** la musica induce gli alunni a prendere coscienza della loro appartenenza a una tradizione culturale e nel contempo fornisce loro gli strumenti per la conoscenza, il confronto e il rispetto di altre tradizioni culturali e religiose.
- Mediante le **funzione critico-estetica** essa sviluppa negli alunni una sensibilità artistica basata sull'interpretazione sia di messaggi sonori sia di opere d'arte, eleva la loro autonomia di giudizio e il livello di fruizione estetica del patrimonio culturale. In quanto mezzo di espressione e di comunicazione, la musica interagisce costantemente con le altre arti ed è aperta agli scambi e alle interazioni con i vari ambiti del sapere.

1) *In che cosa consiste oggi l'**Educazione Musicale** nella scuola pubblica?*

TRAGUARDI per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado

4. Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i **significati**, anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali.

OBIETTIVI di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado

4. Conoscere, descrivere e interpretare in modo critico opere d'arte musicali

6. Orientare la costruzione della propria **identità musicale**, ampliarne l'orizzonte valorizzando le proprie esperienze, il percorso svolto e le opportunità offerte dal **contesto**

COMPETENZE CHIAVI EUROPEE (2018)

Competenza in materia di CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI

In questa particolare competenza rientrano sia la **conoscenza del patrimonio culturale** (a diversi livelli) sia la capacità di mettere in connessione i singoli elementi che lo compongono, rintracciando le influenze reciproche.

2) Com'è nata la rassegna “**Casa Ponchielli**”?

Festival Ponchielli nasce nel 2011, promosso dal Centro Studi Amilcare Ponchielli. Direzione artistica affidata al soprano Federica Zanello.

Da qualche anno si sta facendo più stretta la **collaborazione fra gli enti territoriali** che si occupano della ricerca e valorizzazione dell'opera del Maestro:

Museo Ponchielliano

(deputato alla
conservazione e fruizione
dei Beni musicali
del Maestro)

Centro Studi Amilcare Ponchielli

(vocato alla ricerca,
diffusione dell'opera di
Ponchielli)

Teatro Ponchielli

(deputato all'esecuzione
delle opere ponchielliane)

2) Com'è nata la rassegna "Casa Ponchielli"?

**FONDAZIONE
TEATRO AMILCARE PONCHIELLI
CREMONA**

SOCIAL DAL 1747

MINISTERO DELLA CULTURA | Regione Lombardia | CARIPLO | CON LA COLLABORAZIONE DI Cremona

**LA NUOVA STAGIONE
SETTEMBRE / DICEMBRE 2023**

**CASA
PONCHIELLI**
Festival Ponchielli

a cura di

Centro Studi
Amilcare Ponchielli

settimana dedicata
ad Amilcare Ponchielli

mercoledì 13 settembre ore 20.30
palcoscenico del Teatro A. Ponchielli
PONCHIELLI PIANO MUSIC
musiche di A. Ponchielli

Ester Fusar Poli *pianoforte*

venerdì 15 settembre ore 20.30
palcoscenico del Teatro A. Ponchielli
IMPRESSIONI DI VIAGGIO
dialoghi tra Maestri
musiche di
A. Ponchielli, O. Respighi,
A. Casella, G. Puccini, G. Verdi

Federica Zanello, *soprano*
Valentino Salvini, *baritono*
Cristiano Paluan, *pianoforte*
"Gli Archi di Cremona"

sabato 16 settembre ore 21.00
Chiesa parrocchiale di S. Dalmazio (Paderno Ponchielli)
CONCERTO D'ORGANO
In occasione del 150° anniversario
dal collaudo dell'organo "Pacifico Inzoli"

musiche di
A. Ponchielli,
R. Manna, V. A. Petralli

Alberto Pozzaglio, *organo*

Concerto ad ingresso libero

domenica 17 settembre ore 20.30
sala del Teatro A. Ponchielli
MESSA op. 20
per soli, coro e orchestra
musica di
A. Ponchielli

Matteo Falcier, *tenore*
Benjamin Cho, *baritono*
Federico Domenico Eraldo Sacchi, *basso*
Federico Mantovani, *direttore*
Coro Polifonico Cremonese
Bazzini Consort

2) Com'è nata la rassegna “**Casa Ponchielli**”?

FONDAZIONE
TEATRO AMILCARE PONCHIELLI
CREMONA

UNA **MOSTRA** PER
CONOSCERE I **SEGRETI**
E LE **CURIOSITÀ** DI
UNO DEI PIÙ CELEBRI
COMPOSITORI
CREMONESI

dal 13 al 17 settembre
*Ridotto del
Teatro Ponchielli*

Mostra a cura del Museo Ponchielliano

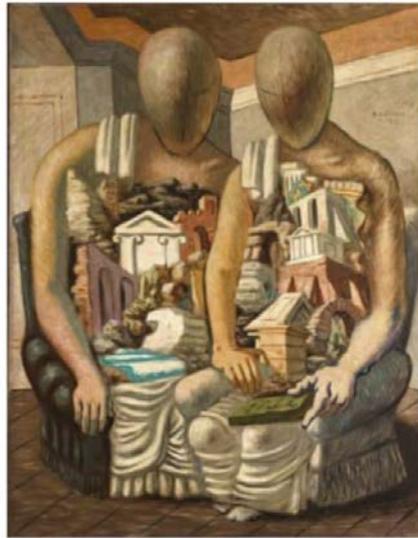

Mostra a cura del Museo Ponchielliano

*Il lavoro sulla "memoria storica"
non è mera opera di archiviazione e
catalogazione del dimenticato,
del perduto e del distrutto, ma ...*

una ri-generazione dei significati!

Giorgio de Chirico, *Gli archeologi*, 1927
Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, Roma

3) Quali sono i **percorsi didattici** proposti alle scuole dal Museo Ponchielliano?

Le attività in classe e al museo potrebbero essere organizzate seguendo i momenti dell'*indagine deweyana* che si propone come metodologia che favorisce un **lavoro attivo di costruzione della conoscenza**. In particolare in questa sede mi riferisco a progetti rivolti alla scuola secondaria di primo e secondo grado

- a) Individuazione di un campo di indagine/problema e obiettivi**
- b) Ricognizione delle conoscenze degli alunni sull'argomento**
- c) Selezione del materiale presente nel museo**
- d) Visita al museo (verifica o falsificazione delle ipotesi)**
- e) Rielaborazione in classe del lavoro fatto e valutazione**

3) Quali sono i **percorsi didattici** proposti alle scuole dal Museo Ponchielliano?

a) Individuazione di un campo di indagine/problema e obiettivi

- ✓ Come ha svolto Ponchielli gli **studi musicali**? Quali difficoltà ha incontrato nella sua carriera di musicista? A quali generi musicali si è dedicato?

Obiettivo specifico:

- Ricostruire la storia del compositore, utilizzandola come punto di partenza per una riflessione più vasta sulla società in cui è vissuto e sulla cultura di cui è stato esponente.

b) Ricognizione delle conoscenze degli alunni sull'argomento

3) Quali sono i **percorsi didattici** proposti alle scuole dal Museo Ponchielliano?

c) Selezione del materiale presente nel museo

- Attività di Educazione musicale: “Vita di un musicista dell'Ottocento”
- Attività di Italiano e Storia: “Il disagio di un'epoca”
- Attività di Educazione musicale: “Ascolto di un balletto”
- Attività di Arte: “Caricature dell'Ottocento”
- Attività di Tecnologia: “Piacere, Amilcare!”

d) Visita al museo (verifica o falsificazione delle ipotesi)

e) Rielaborazione in classe del lavoro fatto e valutazione

3) Quali sono i **percorsi didattici** proposti alle scuole dal Museo Ponchielliano?

#MILLEVOLTIDI PONCHIELLI

3) Quali sono i **percorsi didattici** proposti alle scuole dal Museo Ponchielliano?

INTERDISCIPLINARIETA' - INTEGRAZIONE

*Musica come **cultura e sapere reticolare**
in grado di illuminare altri campi di sapere,
come disciplina che contribuisce alla **formazione
culturale e globale del cittadino***

3) Quali sono i **percorsi didattici** proposti alle scuole dal Museo Ponchielliano?

L'alleanza fra le varie AGENZIE FORMATIVE

*può rappresentare una valida via percorribile ai fini della costruzione di un sistema di relazioni fra soggetti ed enti (scuola, museo, università, associazioni) che favorisca negli allievi lo sviluppo di una forte **identità culturale**.*

3) Quali sono i **percorsi didattici** proposti alle scuole dal Museo Ponchielliano?

Cultura come “materia dinamica”

*capace di **ri-generare i significati delle opere artistiche,***

*capace di **ri-generare le relazioni** fra le persone*

*attraverso la creazione di **progetti***

*che hanno l'intento di **valorizzare e armonizzare***

le risorse del territorio.

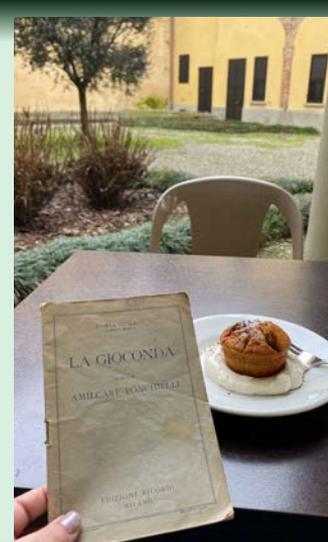
museoponchielliano

*Museo Ponchielliano - Paderno Ponchielli
Centro Studi "Amilcare Ponchielli"*

MUSEO PONCHIELLIANO,
*via Amilcare Ponchielli, 17
Paderno Ponchielli (CR)*

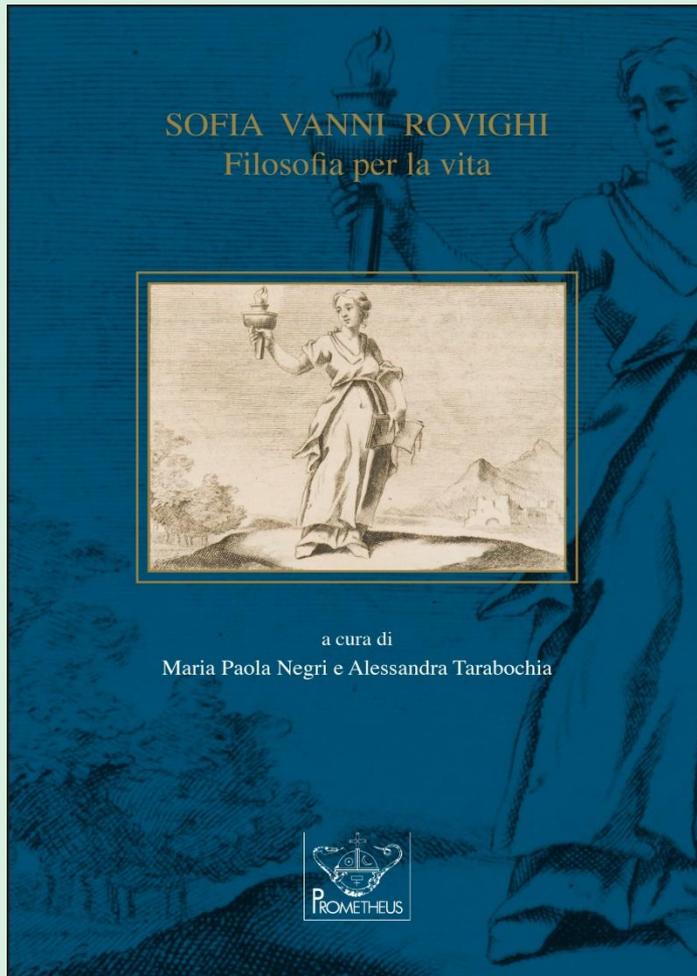
*«Il bambino che ha sentito fortemente l'amore verso l'**ambiente** e gli **esseri viventi**, che ha trovato gioia ed entusiasmo nel **lavoro**, ci fa sperare che l'umanità possa svilupparsi in un senso nuovo. La nostra speranza per la pace futura non risiede negli insegnamenti che l'adulto può dare al bambino, ma nello sviluppo normale dell'uomo nuovo.»*

*«L'Educazione che preparerà un'**umanità nuova** ha una finalità sola: quella che conduce insieme all'elevazione dell'**individuo** e della **società**.»*

(Maria Montessori, Educate per la pace, in Educazione e Pace).

Una monografia speciale

- vuole essere una rilettura attenta dell'intero arco di vita e del percorso di ricerca di **Sofia Vanni Rovighi**
- che introduce alla Filosofia della Storia
- suggerisce **l'ascolto e la conoscenza della musica di Bach come messaggio di pace per l'umanità**

Fare memoria storica, finalità educative

«L'istruzione volta esclusivamente al tornaconto del mercato globale esalta la scarsa capacità di ragionamento, il provincialismo, la fretta, l'inerzia, l'egoismo e la povertà di spirito, producendo un'ottusa grettezza e una docilità che minacciano la vita stessa della democrazia e che di sicuro impediscono la creazione di una degna cultura mondiale».

MARTHA C. NUSSBAUM

*(In **Non per profitto**, Il Mulino, BO, 2018, p.56)*