

MUSICOPEDIA, PRATICA E LETTURA

NELLA DIDATTICA MUSICALE INCLUSIVA

Workshop/laboratori condotti da Mauro Montanari

Prof. di Didattica Musicale Inclusiva, esperto BES,
docente a contratto Università LUMSA di Roma

***Abstract* introduttivo**

Il fenomeno dell'apprendimento caratterizza tutta la vita di un essere umano e si rivela ai nostri occhi alla prima parola pronunciata da un bambino o al suo primo passo. Questa gioia del conoscere e dell'imparare può diventare un "dolore" quando, nonostante l'applicazione, il miracolo non si compie. Allora la condizione di benessere sia dell'educatore che dell'allievo si riduce a una corsa al rimedio - compensazioni e dispensazioni -, che circoscrive il prodotto e metodizza insistentemente il processo. Le moderne scoperte delle neuroscienze ci aprono ora dei nuovi orizzonti: sappiamo cosa "disturba" la traiettoria evolutiva. Possiamo quindi: interpretare la realtà, superare i giudizi e includere non solo modi nuovi di apprendere, ma valorizzarli ed estenderli a tutta la popolazione scolastica; risolvere l'annosa questione di una diversificazione didattica difficilmente sostenibile; aiutare, di fatto, a far crescere la conoscenza già dentro gli allievi più che a trasmetterla. Apprendere sarà più facile anche per chi è naturalmente dotato, scoprendo le vie più funzionali a portata di mano e talvolta ignorate dalla tradizione didattica. In questo senso sarà presentato il modello teorico della **Musicopedia**, metodica inedita, ideata ed esemplificata nelle sue principali procedure per "innescare" i principali parametri dell'educazione musicale: il ritmo e l'intonazione. Inoltre, saranno illustrate le dinamiche metacognitive in relazione alla lettura musicale e alle prassie esecutive, sottoponendo lo spartito e lo

strumento musicale ad una revisione critica e funzionale; le misure compensative e dispensative per gestire efficacemente il curricolo scolastico e agevolarne lo svolgimento.

Destinatari

E' rivolto agli insegnanti di musica, di canto e di ogni strumento musicale delle scuole, di ogni ordine e grado, come approfondimento della Didattica Musicale Inclusiva applicata ai bambini e ai ragazzi con DSA, ADHD o BES.

Il progetto è pubblicato dalle case editrici Volontè & Co. e Pearson, azienda leader mondiale nel settore *education*, nei seguenti testi, validi e consigliati anche per lo svolgimento del corso:

- *Dislessia nota per nota*, Mauro Montanari, Volontè & Co. Marchio Rugginenti, 2014.
- *Musicopedia, manuale ed esercizi di abilitazione e potenziamento per una propedeutica musicale inclusiva*, Mauro Montanari, Volontè & Co. marchio Rugginenti, 2014.
- *Le Misure Compensative e Dispensative della Musica per i DSA ...e non solo*, Volontè & Co. marchio Rugginenti, 2018.
- *Tutta un'altra musica. Strategie per un insegnamento musicale inclusivo*, Mauro Montanari, Pearson editore, 2019.
- *Lettura musicale con CARTE DA GIOCO*, Volontè & Co. marchio Rugginenti, 2022. Per pianoforte e chitarra. Vol. I e II.
- *Lettura musicale con SFIDE ALLE CARTE DA GIOCO*, Volontè & Co. marchio Rugginenti, 2022.
- *Lettura musicale con TESSERE RITMICHE*, Blurb.com, 2024.

Modalità di svolgimento del corso

Il corso sarà organizzato in 6 incontri o moduli per un totale di 24 ore in presenza; alcuni moduli possono essere svolti, a richiesta, anche online. In giorni e orari da concordare, secondo il seguente schema:

Incontri	Moduli		Incontri/Strumenti	Ore	Data	Orari
1	Workshop	MI PIACE LA MUSICA MA...LA IMPARO? Premesse ineludibili per una didattica musicale inclusiva	Profili e processi dell'apprendimento	4	---	---
2	Workshop	LA DIDATTICA MUSICALE INCLUSIVA Il testo musicale	Il linguaggio musicale e la sua lettura	2	---	---
		LA DIDATTICA MUSICALE INCLUSIVA Le procedure e il metodo di studio	Didattica per le prassie esecutive Pedagogia che accompagna e non insegue, lavorare insieme	2		
3	Seminario	LA MUSICOPEDIA I	Il modello teorico	3	---	---
	Laboratorio	LA MUSICOPEDIA II	Le pratiche abilitative: strumenti ed esercizi di osservazione e potenziamento del sistema cognitivo	1		
4	Workshop	LE MISURE COMPENSATIVE E DISPENSATIVE DELLA MUSICA PER DSA, BES E NON SOLO.	Il vademecum di una svolta didattica epocale	4	---	---
5	Laboratorio	NUOVO METODO DI LETTURA MUSICALE con strumenti didattici ludici	CARTE DA GIOCO MUSICALI	2	---	---
			GRIGLIE DA ESERCITAZIONE	2		
			TESSERE RITMICHE			
6	Laboratorio	L'ORA DI LEZIONE DI STRUMENTO MUSICALE	Esemplificazioni pratiche e format rispetto alla fascia evolutiva	4	---	---
	Totale ore			24	---	---

Modulo 1

Workshop – durata ore 4

MI PIACE LA MUSICA MA...LA IMPARO?

Premesse ineludibili per una didattica musicale inclusiva

Profili e processi dell'apprendimento:

- DSA: una svolta nell'apprendimento?
- CHI disturba COSA?
- Musica per i DSA e BES: compensazioni e dispensazioni.
- Un meccanismo di apprendimento: il successo.
- La costante: il SMP (sistema di memoria procedurale).
- Il doppio-compito.
- Il ruolo dell'attenzione.
- Concetto di dislessia riferito ai parametri di diagnosi *versus* quelli musicali: tempo e accuratezza.
- Profilo del dislessico, analisi delle aree di percezione: valutazione fonologica, visiva, prassica.
- La scienza come contributo descrittivo e non prescrittivo.
- Sapere cosa non fare.
- Evitare le profezie e gli inquadramenti teorici basati sulle aspettative.
- Dimensione psicologica della creatività nel dislessico: il *quieora*
- Riflessione sul metodo: differenziazione o miglioramento?
- Esposizione del metodo Montanari sulla didattica inclusiva pubblicato dalla casa editrice Bruno Mondadori Pearson.

Modulo 2.1 – 2.2

Workshop, seminario - durata ore 2 + 2

LA DIDATTICA MUSICALE INCLUSIVA

Difficoltà e soluzioni

Il linguaggio musicale e la sua lettura:

- Etimologia del fenomeno musicale: tutto cominciò con le Muse.
- Dall'Analogico al Digitale e viceversa.
- La mappa musicale: indicazione *versus* decifrazione.
- Consistenza del linguaggio musicale scritto.
- Corrispondenze e differenze fonemiche: suono\grafema.
- Corrispondenze e differenze ortografiche: nominazione\grafema.
- Corrispondenze lessicali: suono\frasi musicali.
- Fluenza: suono\discorso musicale.
- I segni espressivi: causa o effetto?
- Il ritmo: architettura del tempo.
- La musica come arte visuospaziale: un approccio gestaltico.
- Attenzione all'affollamento visivo!
- La diteggiatura: i numeri nascondono il gesto, un altro ostacolo alla decodifica?
- Nuovi formati grafici per l'allievo dislessico.
- I mezzi compensativi informatici: dalla trascrizione tradizionale ai moduli interattivi.

Didattica per le prassie esecutive:

- Gestione delle prassie esecutive: il ruolo dello spartito.
- Individuazione e addestramento delle dinamiche metacognitive dell'allievo.

- Definizione del *locus* interpretativo\esecutivo.
- Costruzione dello spazio di elaborazione: il vuoto mentale.
Impostazione della non-azione: ANTE\azione\POST.
- Attenzione alla consapevolezza\corrispondenza tra segno e gesto.
- Costruzione degli automatismi: segmentazione del linguaggio.
- *Reductio ad unum* e fluenza.
- Tempi biologici *versus* tempi metronomici.
- Tempo come contenuto e non come agogica.
- Ritmo come contenuto semantico.
- Relazione di causa-effetto nei colori musicali.
- Aspetti di punteggiatura: accenti e fraseggio

Pedagogia che accompagna e non insegue, lavorare insieme:

- Ascolto come esempio nella/della relazione: *locus* interiore di apprendimento.
- Risonanza morfica e imitazione: due approcci a confronto.
- Concetto di scopo.
- Importanza della narrazione.
- Memoria e attenzione: obiettivi o accessori?
- L'automatismo: risultato di un'in-formazione.
- Costruzione degli automatismi, disfunzioni e sintomi correlati: fatica, impulsività, compulsività.
- Confusione tra competenza e capacità.
- La compensazione come rifornimento: sostenere e non protesizzare.
- Conoscenza di sé: rispetto della capacità informale.
- La "qualificazione" del successo nell'apprendimento.
- Accettazione della visione profonda nella propria produzione: il peso dell'errore.
- Lo spirito critico: accogliere, dividere, eliminare e conservare.

- La natura dell'intuizione.

Modulo 3.1 – 3.2

Seminario, laboratorio – durata ore 3 + 1

LA MUSICOPEDIA

Il modello teorico

- Cos'è l'attitudine musicale?
- Perché un allievo ha facilità ad imparare e un altro no?
- Come intervenire nei DSA...e non solo, per una didattica inclusiva ed efficace?

Sono domande importanti che un insegnante deve porsi prima e durante il percorso educativo di un allievo.

L'esperienza musicale consente ed agisce la scoperta di meccanismi metacognitivi molto potenti, in grado di rendere più versatile il sistema cognitivo in età evolutiva.

La **Musicopedia** si pone come strumento inedito e identificativo della **padronanza comportamentale** per i parametri fondamentali del linguaggio musicale: il suono e il ritmo. Una proposta per l'insegnante di Musica di scuola, di ogni ordine e grado, da utilizzare come paradigma d'indagine e di sviluppo del sistema cognitivo di un soggetto fragile nell'automatizzare i processi fonologici del linguaggio.

Il metodo studia le dinamiche di apprendimento **implicite** relative alla musica, correlandole ad una compiuta batteria di esercizi, divisa in sezioni chiare e d'immediata fruizione. L'incontro ha lo scopo di

presentare la metodica sia negli aspetti teorici che pratici, in un percorso di conoscenza e scoperta di questi meccanismi di causa/effetto che consentiranno all'allievo di formalizzare con maggior sicurezza l'approccio **esplicito** successivo: la lettura e l'esecuzione musicale.

Il laboratorio

Le pratiche abilitative: strumenti ed esercizi di osservazione e potenziamento del sistema cognitivo

Gli obiettivi della Musicopedia sono molteplici: introdurre e potenziare la relazione con i parametri del linguaggio musicale; osservare le caratteristiche del sistema cognitivo dell'allievo per scegliere un lavoro adeguato; impostare la strategia fondamentale di apprendimento.

Il futuro metodo di studio, via da seguire per imparare a suonare, non può fare a meno di questo addestramento preventivo, inteso non come consegna di compiti ben fatti, ma di *training* abilitante alla computazione del mezzo musicale.

Si esplicheranno tutte le pratiche abilitative del testo: *Musicopedia, manuale ed esercizi di abilitazione e potenziamento per una propedeutica musicale inclusiva*; mettendo in relazione i parametri del linguaggio musicale con la loro risoluzione cognitiva.

- Il suono e la sua intonazione
- Il ritmo
- La memoria a breve termine
- La memoria di lavoro
- L'attenzione
- Lo spartito

- Lo strumento musicale
- Esemplicazioni pratiche con testimonianze audiovisive di soggetti a cui sono state somministrate le pratiche abilitative.

Modulo 4

Workshop - durata: ore 4

LE MISURE COMPENSATIVE E DISPENSATIVE DELLA MUSICA

Il vademecum di una svolta didattica epocale

Quali misure compensative e dispensative inserire in un Piano Didattico Personalizzato (PDP) sulla materia musicale, per un allievo con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o bisogni educativi speciali (BES)?

Il contratto educativo esige chiarezza, praticabilità, e serve soprattutto a definire importanti strategie per aiutare l'allievo nella sua vita scolastica.

L'incontro orienta l'insegnante di Musica nel panorama sfumato dei nuovi stili di apprendimento, che richiedono urgentemente delle risposte operative nella didattica, non solo nei metodi, ma nella comprensione dei processi che li generano. Sarà esposto un elenco organizzato di dispositivi per intervenire rapidamente ed efficacemente nel tempo della lezione di Musica, sia teorica che pratica; spiegando i meccanismi di causa/effetto che generano l'apprendimento e portano così all'autonomia. Questo garantirà

all'allievo il successo dei risultati e di conseguenza il rinforzo della sua autostima; supporterà l'insegnante nel sottoscrivere legalmente un documento congruente alle necessità del curricolo nel rispetto della legge 170/2010 sui DSA; rassicurerà anche il genitore, che apprezzerà la cura e la specificità con la quale il percorso musicale sarà impostato, protetto e descritto concretamente nel Modulo educativo.

Modulo 5

Laboratorio - durata: ore 2 + 2

NUOVO METODO DI LETTURA MUSICALE

Con strumenti didattici ludici: carte da gioco musicali, griglie da esercitazione, tessere ritmiche, tabelloni di lettura e ruota della lettura.

Contenuti

Gli strumenti di un'educazione musicale inclusiva devono essere semplici, efficaci e motivanti. La metodologia e lo strumento didattico praticati in questo corso, iniziano l'allievo alla lettura musicale, perseguendo queste direttrici con immediatezza e articolando il tempo della lezione con attività ludiche finalizzate alla sua autonomia. Solo così, infatti, lo spartito musicale diventerà familiare, un aiuto nello studio a casa, e non solo un compito da assolvere.

Gli strumenti illustrati nel corso – le CARTE DA GIOCO e il quaderno di SFIDA ALLE CARTE DA GIOCO correlato (ed. Rugginenti) - condurranno l'allievo a una veloce confidenza con la notazione musicale e a una conseguente automatizzazione della lettura allo

strumento musicale. Anche gli studenti più esperti beneficeranno del metodo migliorando la loro lettura a prima vista. E chi fa più fatica a causa di un disturbo di apprendimento (DSA), lo potrà compensare senza tediose ripetizioni, divertendosi in un'esperienza dove il benessere dell'allievo e dell'insegnante s'incontrano.

Svolgimento dell'incontro

Durante il workshop/laboratorio saranno illustrati i principi pedagogici del metodo e sperimentate tutte le sue varianti per il suo utilizzo completo ed efficace. I partecipanti potranno verificare e praticare direttamente con l'autore tutte le sue potenzialità e saranno perciò abilitati a introdurlo immediatamente e con facilità nella loro proposta didattica.

Modulo 6

Laboratorio - durata: ore 4

L'ORA DI LEZIONE DI STRUMENTO MUSICALE

Esemplificazioni pratiche con gli allievi dell'istituto ospite alla presenza dei loro insegnanti.

Contenuti

Con persone caratterizzate da Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) e incluse nei Bisogni Educativi Speciali (BES) i tradizionali sistemi d'insegnamento, che nella musica si traducono soprattutto in meccanismi di spiegazione e ripetizione, non funzionano. Le moderne scoperte delle neuroscienze ci aprono ora dei nuovi orizzonti: sappiamo cosa "disturba" la traiettoria evolutiva e intervenire nei suoi processi. E' necessario perciò conoscere le dinamiche metacognitive sottese alla lettura musicale e alle prassie

esecutive, sottoponendo lo spartito e lo strumento musicale ad una revisione critica e funzionale.

Svolgimento dell'incontro

Durante il laboratorio sarà affrontato il tema della pratica e della lettura allo strumento musicale dell'allievo incluso nella categoria dei BES, declinata nei suoi numerosi profili cognitivi.

Saranno indagate le strategie pratiche più efficaci nel gestire le difficoltà esplicitate o emerse durante l'incontro con gli allievi e gli insegnanti potranno assistere in diretta all'azione didattica.

Tutto ciò fornirà ai docenti una "dotazione" didattica che trasformerà un luogo dove studiare - la scuola - in un luogo dove vivere con soddisfazione.

Si approfondiranno le seguenti tematiche:

A. Etica del progetto didattico.

- Parametri osservativi.
- Scelta delle proposte didattiche.
- Risonanza morfica nell'educazione alla scelta.
- Rielaborazione dei concetti di consegna e programmazione.

B. Impostazione del metodo di studio.

- Introduzione alla mappa musicale.
- Definizione del *locus* interpretativo.
- Individuazione e addestramento delle dinamiche metacognitive dell'allievo.
- Gestione delle prassie esecutive.
- Costruzione degli automatismi.
- Qualificazione dell'errore.
- Selezione dei comportamenti del docente: cosa non fare.
- Diversificazione sulle fasce evolutive.

- Intervento su percorsi didattici già in essere: ristrutturazione dell'apprendimento.

Breve biografia del relatore

Mauro Montanari

Docente di Pianoforte principale. Diplomato al Master "Didattica musicale, Neuroscienze e Dislessia" presso il Conservatorio "G. Verdi" di Milano. E' ideatore di metodologie relative alla musica per soggetti caratterizzati da disturbi specifici di apprendimento (DSA/BES) e per la didattica inclusiva. Tiene conferenze e corsi di formazione in Università e Istituti rivolta esperti nel settore pedagogico, psicologico e musicale. E' formatore sul territorio nazionale, per i corsi professionali per la sezione PEARSON ACADEMY leader mondiale nel settore education, per la Didattica Musicale Inclusiva. Già docente in Master su Musica, Neuroscienze e Didattica musicale, e nel corso riguardante la didattica musicale inclusiva e i bisogni educativi speciali nella Scuola Universitaria di Musica-SUPSI della Svizzera italiana presso il Conservatorio di Lugano. E' ingaggiato nel corpo docente del Master in "Tutor accademico specializzato in Didattica Musicale Inclusiva" presso l'Università LUMSA di Roma, quale esperto BES. Fa parte del consiglio direttivo della sezione territoriale di Milano della SIEM (Società Italiana Educazione Musicale).

Tra le sue pubblicazioni, per la Volontè & Co. Editore, marchio Rugginenti, segnaliamo: *Dislessia a quattro mani (2013)*, *Dislessia nota per nota (2014)*, *Metodo per la pratica al pianoforte dell'allievo dislessico, parte I (2015)*, *Musicopedia, manuale ed esercizi di abilitazione e potenziamento per una propedeutica musicale inclusiva (2016)*, *Metodo per la pratica al pianoforte dell'allievo dislessico, parte II (2017)*, *Le Misure Compensative e Dispensative della Musica per i DSA ...e non solo (2018)*, *Lettura musicale con CARTE DA GIOCO, per pianoforte - volume I (2022)*, *Lettura musicale con SFIDA ALLE CARTE DA GIOCO (2022)*, *Lettura musicale con CARTE DA GIOCO, per chitarra (2022)*, *Lettura musicale con SFIDA ALLE CARTE DA GIOCO, per pianoforte - volume II (2023)*.

Per la Pearson Italia, marchio Bruno Mondadori Editore, un testo adozionale per le Scuole Medie specifico per la didattica musicale inclusiva: *Se faccio musica...imparo (2017)*.

Per il Melograno.net, uno strumento pratico per la Scuola Primaria specifico per la didattica musicale: *Guido il castoro ti racconta...Le note musicali. Quaderno musicale per allievo, insegnante e genitore (2017)*.

Per la sezione Pearson Academy: *Tutta un'altra Musica – Strategie per un insegnamento musicale inclusivo (2019)*.

Ultima pubblicazione per la piattaforma Blurb.com: *Lettura musicale con le TESSERE RITMICHE – Riconoscere i valori ritmici senza contare, Educazione musicale inclusiva, febbraio 2024*.