

WORKSHOP INTERATTIVI PER PIANISTI

Roberto Prosseda

- ▶ Espressione e interpretazione musicale
- ▶ Principi naturali di tecnica pianistica
- ▶ Elementi di didattica pianistica:
per un metodo di studio efficace e naturale

Il **Workshop interattivo di Roberto Prosseda** è rivolto a tutti i pianisti che intendano completare la propria formazione culturale e tecnica, specie in funzione di un'attività didattica o concertistica, e che desiderino acquisire una maggiore consapevolezza nel far musica attraverso il pianoforte.

Il workshop è diviso in tre moduli, ciascuno dedicato a un focus diverso e complementare, che può essere seguito anche singolarmente:

1° MODULO: Espressione e interpretazione musicale

2° MODULO: Principi naturali di tecnica pianistica

3° MODULO: Elementi di didattica pianistica: per un metodo di studio efficace e naturale

"Ho concepito questo nuovo progetto didattico pensando a tutti i pianisti (studenti, o già avviati alla carriera concertistica o didattica), che vogliono mettere a fuoco i principi che regolano l'interpretazione musicale e la conseguente realizzazione al pianoforte" racconta il Maestro Prosseda. "Spesso si parla di "tecnica" e di "interpretazione" come se fossero due elementi distinti e autonomi, da "mettere insieme" al termine dello studio. Io credo, invece, che siano due aspetti inscindibili del far musica. Per questo motivo, il corso inizia con la definizione del "progetto interpretativo" - senza il quale uno studio della parte tecnica sarebbe sterile - e prosegue con la sua conseguente realizzazione pratica al pianoforte. Metteremo a fuoco, quindi, i principi che regolano l'espressione musicale (primo modulo), e la relativa esecuzione allo strumento, per acquisire una tecnica pianistica consapevole e naturale, per migliorare il controllo dei mezzi espressivi e retorici (secondo modulo). Infine, metteremo a fuoco alcune tecniche di apprendimento (dalla prima lettura, allo studio di preparazione di un concerto o di un concorso), così da essere in grado di gestire al meglio anche tempo che dedichiamo ogni giorno allo studio al pianoforte, così da affrontare con maggiore consapevolezza e serenità ogni occasione di condivisione musicale".

Il corso, specialmente se frequentato nella sua interezza, potrà dare molte risposte chiarificatrici ai più frequenti problemi che un pianista può incontrare durante il suo percorso di studio, con l'obiettivo di fornire anche gli strumenti didattici per sapere insegnare la musica attraverso il pianoforte in modo naturale, chiaro e consapevole.

Ogni modulo si svolge nell'arco di due mesi e comprende:

- **Sei incontri online di due ore ciascuno**, con cadenza settimanale. Le lezioni rimangono videoregistrate, a disposizione degli allievi (Segue il programma delle lezioni).
- **Un workshop intensivo di 12 ore dal vivo**, nei locali dell'Accademia di Musica durante il quale il docente completerà il percorso didattico con numerose dimostrazioni al pianoforte e gli allievi potranno applicare dal vivo i principi appresi.
- Un'ora di **consulenza individuale**.
- Condivisione online di **materiali**, dispense, esempi in video e partiture.

RESTIAMO

IN CONTATTO

tel 393.9062821

segreteria@accademiadimusicait

www.accademiadimusicait

MODULO 1

ESPRESIONE E INTERPRETAZIONE MUSICALE

Quali sono i principi musicali che sono alla base dell'interpretazione?

Come possiamo dar vita alla nostra personale lettura di un brano, a partire da una lettura consapevole della partitura?

Come essere personali, e al contempo rispettosi delle indicazioni del compositore?

Queste sono domande che tutti i musicisti si pongono nel loro lavoro quotidiano, eppure molto spesso rimangono senza una risposta soddisfacente.

A volte si ritiene che l'interpretazione sia una sorta di fenomeno inspiegabile, lasciato all'intuito e all'istinto musicale del singolo musicista, alla famigerata ispirazione. Eppure, i grandi interpreti professionisti sanno benissimo che si può giungere a una visione personale e appagante della musica solo dopo uno studio approfondito dei meccanismi semantici della musica, e dei principi che informano le strutture compositive.

In questo corso gli studenti possono apprendere un approccio *scientifico* e approfondito alla lettura dei testi musicali, basata sui principi fisici che informano la musica, e sulle testimonianze storiche che consentono una lettura storicamente informata e contestualizzata del segno musicale, dal Settecento a oggi.

MODULO 1 - PROGRAMMA DELLE LEZIONI ONLINE

Lezione 1

Introduzione:

- I. Perché suoniamo?
- II. Cosa vuol dire "fare musica"?

Tensione, metrica ed accentuazione

- 1.1 Concetto di tensione
- 1.2 Battere e levare: la struttura metrica
- 1.3 La struttura ritmica
- 1.4 L'accentuazione nella frase

Lezione 2

Tensione e armonia

- 2.1 Tensione intervallare
- 2.2 Tensione armonica
- 2.3 Principali elementi dell'armonia
 - 2.3.1 Cadenza perfetta
 - 2.3.2 Cadenza d'inganno
 - 2.3.3 Il pedale armonico
 - 2.3.4 La sesta napoletana
 - 2.3.5 Accordi di settima diminuita
 - 2.3.6 Accordi di nona
- 2.4 Ritmo armonico

Lezione 3

Forme e narrazione

- 3.1 La forma sonata
 - 3.1.1 Esposizione
 - 3.1.2 Sviluppo
 - 3.1.3 Ripresa
- 3.2 Rondò e Rondò sonata
- 3.3 Tema con variazioni
- 3.4 La Fuga
- 3.5 Citazioni strutturali

Lezione 4

Pronuncia, retorica ed espressione

- 4.1 Accentuazione, articolazione e retorica
- 4.2 I segni per indicare l'accentuazione
- 4.3 Le legature e la forma dinamica
- 4.4 Lo staccato
- 4.5 Il portato
- 4.6 Ritenuto, rallentando e accelerando
- 4.7 Crescendo e diminuendo

Lezione 5

Tempo, fraseggio, forma della frase

- 5.1 Principi fisici e fraseggio musicale
- 5.2 I principi della dinamica nella forma melodica
- 5.3 Accelerando e rallentando
- 5.4 Direttori della propria orchestra
- 5.5 Dal silenzio al suono
- 5.6 Le pause
- 5.7 Tempi e andamenti
- 5.8 Il rubato
- 5.9 Direzione e plasticità
- 5.10 Dar forma alla frase

Lezione 6

Plasmare le emozioni: il progetto interpretativo

- 6.1 Attori e registi
- 6.2 La gestione della dinamica
- 6.3 La gestione dell'agogica
- 6.4 Lo sguardo fotografico: profondità di campo
- 6.5 Distanza temporale, distanza emotiva
- 6.6 Gestualità e retorica
- 6.7 La memoria delle emozioni
- 6.8 Drammaturgia e umorismo

MODULO 2

PRINCIPI NATURALI DI TECNICA PIANISTICA

Come gestire la mano e il braccio per avere un suono più ricco e vario?

Come prevenire gli errori, e rendere la nostra esecuzione più fluida e naturale?

Come gestire il peso del braccio nel legato e con le diverse dinamiche?

Il corso è rivolto a pianisti e insegnanti di pianoforte interessati ad approfondire i principi che regolano la tecnica pianistica, per una maggiore consapevolezza nell'esecuzione al pianoforte e nell'insegnamento.

Il corso fa chiarezza su alcuni concetti spesso fraintesi, come l'uso del peso, il rilassamento, l'azione dei muscoli, e la conseguente produzione del suono al pianoforte.

Si analizzano inoltre strategie per il posizionamento della mano alla tastiera, in rapporto con le intenzioni timbriche ed espressive, e per la scelta della diteggiatura e dell'assetto della mano.

Gli elementi fondamentali della tecnica pianistica (scale, arpeggi, trilli, etc.) sono approfonditi in base ai principi su esposti, sempre con esempi al pianoforte.

La parte finale delle lezioni è incentrata sulla gestione della dinamica, del timbro e sulla costruzione di una paletta di colori pianistici, sempre con numerosi esempi alla tastiera.

MODULO 2 - PROGRAMMA DELLE LEZIONI ONLINE

Lezione 1

Anatomia, leve e peso

- 1.1 Azione dei muscoli flessori ed estensori
- 1.2 Articolazione del polso e del gomito
- 1.3 Il Peso
 - La consapevolezza del peso
 - Il peso del braccio
 - Il peso del solo dito
 - Uso del trasferimento del peso
- 1.4 Gestione delle leve e degli snodi
 - Scelta delle leve in funzione del tocco
 - Come gestire le leve
 - Suono "diretto" e "indiretto"
- 1.5 Assetto e orientamento della mano e del braccio

Lezione 2

Dinamica, efficienza, allineamento

- 2.1 Il controllo della dinamica
 - Controllo dinamici nella linea melodica
 - Controllo dinamico nelle note compresenti (voicing)
- 2.2 Diteggiatura e posizioni
- 2.3 Il principio di efficienza
- 2.4 Allineamento del gesto tecnico con l'idea musicale

Lezione 3

I fondamentali della tecnica pianistica

- 3.1 Scale
- 3.2 Arpeggi
- 3.3 Note ribattute e trilli

Lezione 4

Tecnica pianistica avanzata

- 4.1 Doppie note
- 4.2 Accordi
- 4.3 Ottave
- 4.4 Ottave spezzate
- 4.5 Salti
- 4.6 Glissandi

Lezione 5

Tecnica del suono e dell'espressione

- 5.1 Suono: immaginazione e ascolto
- 5.2 Suono e gesto: in su e in giù
- 5.3 Le dita come pennelli
- 5.4 Rapporti dinamici tra le voci
 - La dinamica nella linea melodica
 - Rapporti dinamici tra note compresenti (voicing)
- 5.5 Tecnica del legato
- 5.6 Tecnica dello staccato

Lezione 6

Risonanza, timbro e colore

- 6.1 Il controllo della risonanza
 - Durante il suono: il vibrato e lo smorzato
 - Al termine del suono: il rilascio del tasto
- 6.2 Il pedale
 - Il pedale di risonanza
 - Il pedale tonale
 - Il pedale una corda
 - Altri pedali
- 6.3 Imitazione di altri strumenti
 - Archi
 - Legni
 - Ottoni
 - La voce
 - Strumenti a percussione
 - Altri suoni della natura

MODULO 3

**ELEMENTI DI DIDATTICA PIANISTICA
PER UN METODO DI STUDIO EFFICACE E NATURALE**

Come studiare in modo più efficace e gratificante?

Come velocizzare la lettura di un nuovo brano, mettendone subito a fuoco gli elementi significativi?

Come gestire la preparazione di un concerto e risolvere l'ansia da palcoscenico?

Il corso si rivolge agli insegnanti di pianoforte che intendano approfondire la propria consapevolezza sui meccanismi di apprendimento della musica alla tastiera.

Lo scopo del corso è di permettere agli insegnanti di "insegnare a studiare" ai propri allievi, perché ogni allievo possa gestire al meglio lo studio quotidiano, con un approccio consapevole di lettura del testo e di apprendimento degli automatismi necessari per sviluppare un completo dominio dello strumento e delle esecuzioni.

MODULO 3 - PROGRAMMA DELLE LEZIONI ONLINE

Lezione 1

Impostare lo studio

- 1.1 Definizione di "studio"
- 1.2 Obiettivi dello studio
- 1.3 Il contesto di studio
- 1.4 Postura e cura del corpo
- 1.5 Eliminare rigidità e tic
- 1.6 La documentazione e la scelta delle edizioni
- 1.7 Scelta degli strumenti su cui studiare
- 1.8 Conoscenza delle tastiere storiche
- 1.9 L'ascolto interiore
- 1.10 La visualizzazione mentale

Lezione 2

Prima fase dello studio: i principi dell'apprendimento pianistico

- 2.1 La prima lettura a tavolino
- 2.2 La prima lettura al pianoforte
- 2.3 Lettura lineare a voci separate
- 2.4 Lettura lineare "alla moviola"
- 2.5 Lettura per posizioni
- 2.6 Lo sguardo sulla partitura
- 2.7 La "seconda" lettura e lo studio a sezioni
- 2.8 Studio col metronomo

Lezione 3

Seconda fase dello studio: ricerca, diagnosi e soluzioni

- 3.1 Entrare nei panni di un grande pianista
- 3.2 Studio con deviazione dell'attenzione
- 3.3 Studio con allineamento di un gesto esterno
- 3.4 L'errore: occasione di ricerca e immaginazione
- 3.5 Cause e risoluzioni degli errori
- 3.6 La gestione dello sguardo
- 3.7 Studio per posizioni e gruppi di note
- 3.8 Studio start-stop
- 3.9 Studio dei punti di appoggio
- 3.10 Studio con focalizzazione dell'attenzione su un singolo parametro.

Lezione 4

Terza fase dello studio: il consolidamento

- 4.1 La memorizzazione: mappatura strutturale ed emotiva
- 4.2 Il debugging: registrazione e riascolto
- 4.3 Il consolidamento: solidificare gli automatismi
- 4.4 Lo studio in background
- 4.5 Lo studio a memoria senza pianoforte

Lezione 5

In concerto, in registrazione

- 5.1 Lo studio di preparazione al concerto
- 5.2 Il cervello del musicista
- 5.3 Prima del concerto: la prova sul palco
- 5.4 Durante il concerto: concentrazione ed empatia
- 5.5 La gestione dell'ansia
- 5.6 In sala di registrazione
- 5.7 Ascoltarsi "da lontano"

Lezione 6

Insegnare a studiare

- 6.1 Il giusto rapporto con l'allievo
- 6.2 Imporre o indurre?
- 6.3 Ordine e libertà
- 6.4 Il repertorio: scelta e immaginazione
- 6.5 Scegliere il format
- 6.6 Insegnare a promuoversi
- 6.8 Insegnare a comunicare
- 6.9 Concorsi pianistici
- 6.10 Formare professionisti o artisti?