

Musica nei Musei

Il progetto "Musica nei Musei" di Gianni Trovalusci propone **lezioni/conferenze con presentazioni e ascolti** e **visite guidate e lezioni-concerto**, ambientati negli spazi particolarmente consonanti dei Musei di Roma.

L'Arte, la Musica e la sua fruizione sono validi strumenti di carattere formativo, associativo e ludico allo stesso tempo; si pongono come mezzo principe dell'espressione delle potenzialità dell'uomo, e costituiscono un importante elemento per la positiva definizione dell'identità culturale, ponte di unione tra diverse culture e diverse generazioni messe a confronto.

In questo contesto, il Progetto Musica nei Musei propone una visione integrata del cammino delle arti, e di quella musicale in particolare, offrendo un'esperienza densa di contenuti artistici e culturali; illustra le relazioni tra i vari linguaggi e percorsi estetico-artistici e le loro connessioni con il contesto culturale generale, realizzando **validi momenti di incontro e conoscenza integrata** tra diverse discipline (musica, storia dell'arte, letteratura, storia, filosofia, matematica, etc.).

Tre sono i percorsi proposti:

1) Dal Barocco al Contemporaneo...

Percorso su Musica e Cultura Europea, che prende le mosse dall'epoca Barocca, ove si realizza un'appassionante fusione tra le varie forme artistiche, dalla letteratura al teatro, all'architettura, al sentimento religioso, per attraversare il mirabile Periodo Classico di J. Haydn, W. A. Mozart e L. van Beethoven, inserito negli sconvolgimenti del tempo, tra Rivoluzione Francese e Napoleone, per poi portarsi nei territori del Romanticismo, solcati dal genio di Paganini e dalle pagine immortali di autori come Chopin, Liszt, Wagner, Verdi, per approdare quindi ai linguaggi musicali del Novecento fino ai giorni nostri, con la nascita della musica elettronica, con autori come Strawinskji, John Cage, Karlheinz Stockhausen.

Il progetto prevede:

- **Quattro lezioni/conferenze** su Musica e Cultura Europea, con particolare attenzione all'interazione dell'Arte con il contesto storico - politico - filosofico dal 1600 fino ai giorni nostri.
- **Quattro visite guidate/lezioni-concerto** nei Musei di Roma Capitale: Campidoglio - Palazzo Nuovo Musei Capitolini (con un percorso specifico dedicato alla scultura antica), Museo Napoleonico, Villa Torlonia, GNAM (Galleria Nazionale d'Arte Moderna):

Visita guidata e percorso musicale-letterario presso i Musei Capitolini

Periodo Barocco: *Lo Stile Italiano*, esecuzioni su strumenti d'epoca delle musiche degli autori che operarono tra il Seicento e l'inizio del Settecento, come Claudio Monteverdi, Girolamo Frescobaldi, Arcangelo Corelli e i testi di Gian Battista Marino e Quevedo.

Per voce recitante, soprano, flauto traverso, flauto dolce, tiorba, viola da gamba (strumenti originali)

Visita guidata e concerto presso il Museo Napoleonico

Periodo Classico: Il Classicismo, la musica per archi di Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven, con l'analisi dei delicati equilibri tra arte e società nella seconda metà del Settecento.

Per quartetto d'archi

Visita guidata, drammaturgia e percorso musicale-letterario presso Villa Torlonia

Periodo Romantico: ...Ancor odono i colli... un eccezionale connubio di musica e poesia: le musiche di Chopin, Brahms, Debussy accostate alla poesia immortale di Ugo Foscolo, Giacomo Leopardi, Keats, Shelley, Baudelaire.

Per 3 voci recitanti, flauto, pianoforte

Visita guidata, percorso/performance presso GNAM (Galleria Nazionale d'Arte Moderna)

Il Novecento: La musica del nostro tempo, un tuffo nell'articolato caleidoscopio dei linguaggi contemporanei, con performance dal vivo, con riferimenti costanti allo sviluppo parallelo degli altri linguaggi artistici, come pittura e scultura.

Per voce, sassofono, laptop e oggetti sonori, piano toy, quartetto di percussioni

2) I linguaggi contemporanei

Viaggio artistico-musicale nei linguaggi della contemporaneità

(Musica Contemporanea, Jazz, Rock, Elettronica, Audiovideo), che prevede:

- **Quattro lezioni/conferenze** di presentazione della musica del nostro tempo, dalle avanguardie artistiche del primo Novecento all'illustrazione di sviluppo, consonanze e interrelazioni dei linguaggi delle musiche d'oggi, dal Jazz al Rock, alla Musica Elettronica fino alla sperimentazione audiovisiva; verranno inoltre presentate le 'macchine' per la registrazione e la riproduzione del suono, a partire dal Fonografo di Edison fino alle moderne apparecchiature dei nostri giorni.
- **Quattro visite guidate/lezioni-concerto** nei Musei e in luoghi significativi dedicati all'arte contemporanea - GNAM (Galleria Nazionale d'Arte Moderna), MACRo (Museo d'Arte Contemporanea di Roma), Istituto Centrale per i Beni Sonori Audiovisivi (Ex Discoteca di Stato), Conservatorio di Musica "Santa Cecilia".

Visita guidata, concerto/performance presso GNAM (Galleria Nazionale d'Arte Moderna)

La musica del nostro tempo, un tuffo nell'articolato caleidoscopio dei linguaggi contemporanei, con performance dal vivo, sperimentazioni su software audio e ascolti/visioni di materiali audiovideo; con riferimenti costanti allo sviluppo parallelo degli altri linguaggi artistici, come pittura e scultura.

Per voce, sassofono, laptop e oggetti sonori, piano toy, quartetto di percussioni

Visita guidata e concerto-performance presso il MACRo (Museo di Arte Contemporanea di Roma)

Nell'affascinante ambiente architettonico del MACRo, che permette di entrare in contatto con i nuovi spazi concepiti per la fruizione dell'Arte, viene presentato il 'capitolo' del percorso dedicato alla musica jazz, e ancora alla performance dal vivo, in consonanza con i prodotti artistici presentati nel museo stesso.

Per performers - flauto, clarinetto basso-, e gruppo Jazz

Visita guidata e concerto presso Istituto Centrale per i Beni Sonori Audiovisivi

La ex Discoteca di Stato, situata nello storico Palazzo Caetani, conserva, oltre a tantissime opere audio e audiovisive, patrimonio della produzione italiana, una importante collezione di primi apparecchi riproduttori del suono, i rulli di cera e i relativi fonografi di Thomas Alva Edison e i dischi di gommalacca di Emile Berliner con il suo grammofono. Verrà tenuto in questo contesto un concerto multimediale sulla produzione musicale Rock e Pop.

Per gruppo musicale Rock-Pop e video

Visita guidata e concerto di musica elettronica presso il Conservatorio "Santa Cecilia" di Roma

Occasione unica di ascoltare e interagire con uno dei più moderni sistemi di ascolto spazializzato a 24 canali, realizzato presso la Classe di Musica Elettronica del Conservatorio, e realizzare anche la visita in uno dei 'templi della musica', conosciuto in tutto il mondo.
Per un percussionista e due interpreti informatici

3) Intercultura

Le tre Culture del Mediterraneo attraverso l'espressione musicale

Il percorso partendo dal mondo classico prende in esame le connessioni tra sacro e profano, colto e popolare, con il dipanarsi del *filo rosso* che intreccia la storia delle tre culture che si affacciano sul Mare Mediterraneo e hanno sviluppato le tre religioni monoteiste (Cristianesimo, Ebraismo, Islamismo), con una proposta, musicale e culturale *a tutto tondo*, che dalle origini giunge fino ai giorni nostri.

Il progetto prevede:

- **Quattro lezioni/conferenze** sulla musica e la nascita della musica nell'Antica Grecia e sul suo sviluppo nelle tre culture/religioni monoteiste del Mediterraneo.
- **Quattro visite guidate/lezioni-concerto** in luoghi significativi per la tematica a Roma: Centrale Montemartini, Campidoglio - Pinacoteca Musei Capitolini (con un percorso specifico dedicato all'iconografia musicale), Grande Sinagoga e Centro Culturale Ebraico "il Pitigliani", Museo Nazionale d'Arte Orientale "G. Tucci".

Centrale Montemartini

La Musica nel Mondo Antico - racconto-drammaturgia sulla nascita della musica e della sua funzione nel mondo antico, con particolare riferimento alle cosmogonie dei cosiddetti "popoli primitivi" e alla nascita della musica occidentale in Grecia, attraverso gli scritti e le esperienze aristoteliche e pitagoriche.

Per 2 voci recitanti, flauto e percussioni

Campidoglio - Pinacoteca Musei Capitolini

La musica sacra e profana dal Medioevo al Rinascimento - lezione-concerto sulla ripresa dell'impianto musicale teorico-pratico greco-romano nel corso del MedioEvo fino al Rinascimento, con le mirabili Cantigas di Alfonso X El Sabio, ma anche salterelli e trotte dalla tradizione popolare, fino a Gioseffo Zarlino e Vincenzo Galilei.

Per flauto dolce, viella e ghironda, liuto, percussioni

Grande Sinagoga e Centro Culturale Ebraico "il Pitigliani"

La Musica nel Mondo Ebraico - visita guidata presso il Museo della Sinagoga e lezione-concerto di musica klezmer e sefardita di un gruppo specializzato.

Per voce, violino, chitarra e oud, contrabbasso, percussioni

Museo Nazionale d'Arte Orientale "G. Tucci"

La musica nel Mondo Arabo - visita guidata e lezione-concerto di musica Arabo Andalusina presso il Museo.

Per canto e oud, violino, flauto, violoncello, percussioni.

Analisi del contesto

Il progetto potrà essere inserito nella programmazione didattica P.O.F. degli Istituti coinvolti, con l'opportunità per gli studenti di **maturare crediti formativi (CF)** valutati, quantificati e riconosciuti da ogni singolo Istituto e utili al conseguimento del diploma di maturità, quando si riferirà alle Scuole Superiori.

Individuazione target del progetto

Il progetto è rivolto agli studenti delle Scuole Medie e degli Istituti di Istruzione Superiore, considerando le attività proposte come complementari ai programmi didattici contemplati nei loro percorsi formativi e parte integrante delle lezioni in aula.

Tempi e modalità di realizzazione

Saranno definiti con gli insegnanti individuati come referenti all'interno di ogni singolo Istituto in cui si realizzerà l'iniziativa. Il progetto avrà durata annuale.

Fasi operative

1) Primo contatto con le scuole e progettazione del percorso formativo da intraprendere:

Contatto con le scuole e accordi con gli insegnanti individuati all'interno di ciascun Istituto interessato alla realizzazione del progetto presentato, al fine di definire modalità (tempi e luoghi) di realizzazione.

Si ritiene didatticamente utile la collaborazione fra i conferenzieri/musicisti e i docenti dell'Istituto al fine di realizzare una compartecipazione nella definizione dettagliata dei contenuti degli incontri, per meglio contestualizzare il percorso progettuale all'interno del percorso formativo scolastico. Si raccomanda inoltre la partecipazione alla gestione e realizzazione del progetto, attraverso il coinvolgimento dei docenti curricolari nella fase di presentazione storico-filosofico-artistica dei periodi analizzati, a integrazione della lezione dei conferenzieri/musicisti.

2) Realizzazione del progetto:

Il progetto prevede la realizzazione di un **modulo di 4 lezioni/conferenza presso l'Istituto e 4 lezioni concerto e visita guida presso il Museo**. Ad ogni lezione di presentazione, della durata di 2 ore circa, seguirà l'effettuazione della visita guidata e del concerto presso i luoghi storico-artistici individuati.

Definizione degli obiettivi

Obiettivi generali:

- avvicinare la cultura musicale ad un contesto giovanile tramite l'educazione a una fruizione consapevole;
- contribuire alla formazione dei giovani attraverso un concetto integrato del rapporto fra i vari linguaggi artistici e la loro contestualizzazione storica, filosofica e sociale;
- valorizzare il rapporto con la Città e le sue bellezze inestimabili, permettendo la fruizione del patrimonio archeologico, museale, architettonico, paesistico, socio-culturale;

Obiettivi specifici:

- far conoscere lo sviluppo del linguaggio musicale, considerando i percorsi storici, culturali, gli eventi politici e sociali che lungo i secoli ne hanno determinato le connotazioni ed i mutamenti;

- sviluppare la capacità di decodificare un linguaggio con caratteri specifici;
- consolidare la capacità di essere fruitori consapevoli;
- suggerire l'idea della complessità attraverso l'evidenziazione sistematica dei nessi tra le arti, l'architettura e i contesti storici, letterari, filosofici di riferimento.
-

I Musicisti e gli operatori coinvolti

La realizzazione del progetto prevede il coinvolgimento di più musicisti a seconda del periodo preso in considerazione. E' prevista la collaborazione con il **Conservatorio di Musica "Santa Cecilia" di Roma**, per il coinvolgimento di docenti e studenti dei bienni nella realizzazione delle attività concertistiche

Luoghi e tempi in cui verrà realizzata l'iniziativa

I luoghi utilizzati per la realizzazione delle lezioni/conferenze di presentazione saranno quelli messi a disposizione dall'Istituto scolastico.

Costi di massima della manifestazione

Il costo dell'iniziativa varia col variare del numero di studenti coinvolti e va definito in base al progetto da realizzarsi, anche riformulabile in base alle esigenze specifiche di ciascun istituto.

L'iniziativa può vedere la sua realizzazione come progetto in rete fra più Istituti; si può prevedere infatti lo svolgimento delle lezioni-conferenze presso ogni singolo Istituto per garantire la contestualizzazione del percorso progettuale all'interno del percorso formativo scolastico specifico e lo svolgimento delle lezioni-concerto presso i Musei come punto comune, realizzando l'incontro fra studenti provenienti da percorsi scolastici diversi uniti in un momento di condivisione fra Istituzioni, scuola e territorio.

L'Associazione Musica nei Musei

Ha sviluppato sin dal 1990, sotto la Direzione Artistica di Gianni Trovalusci, con ampio consenso di critica e di pubblico, un'articolata ricerca per la progettazione e la realizzazione di eventi musicali aventi per tema centrale lo Spazio, con tutte le implicazioni poetiche, storiche, acustiche, psicoacustiche che una contestualizzazione inedita e inusuale può generare; è impegnata verso la complessa tematica ***bene culturale-arte rappresentata***, svolgendo progetti che vedono uniti il fascino delle sonorità degli strumenti antichi e moderni e le architetture della musica a quello di Gallerie, Musei, Chiese, Palazzi e Cortili, proponendo al pubblico degli spazi non "deputati" allo spettacolo e estremamente 'risonanti' per qualità acustiche e culturali.

L'Associazione ha organizzato concerti, lezioni concerto e conferenze presso i più importanti musei romani, sviluppando collaborazioni con le istituzioni più rappresentative della città di Roma: Assessorato delle Politiche Culturali, Sovrintendenza ai Beni Culturali ed il Centro Sistema Bibliotecario di Roma Capitale; Amministrazione Provinciale di Roma, Assessorato alle Politiche Scolastiche; Associazione CIVITA e società ZETEMA; Società Musica per Roma; Accademia Nazionale di Santa Cecilia; Accademia dell'Arcadia; Accademia di San Luca; Ufficio Regionale Scuola; Soprintendenza per l'Etruria Meridionale; Università Popolare di Roma UPTER, etc..

Opera presso: Musei Capitolini - Palazzo Nuovo, Sala Pietro da Cortona, Cortile del Palazzo dei Conservatori - Centrale Montemartini, Galleria Nazionale d'Arte Moderna, Galleria Comunale d'Arte Moderna e Contemporanea MACRo, Museo Barracco, Museo Napoleonico, Galleria Corsini, Museo di Roma - Palazzo Braschi, Villa Giulia, Villa Torlonia, Museo degli Strumenti Musicali, Museo Ebraico, Centro Culturale Ebraico "Il Pitigliani", Museo Nazionale d'Arte Orientale "G Tucci", etc.