

Seminario Nazionale di avvio del progetto “Musica 2020”

Educazione corale e relative ricerche in ambito europeo

Graham F Welch
Institute of Education
University of London

Introduzione e contesto

'Coro' necessita un'ampia definizione che includa tutti i tipi di canti di gruppo

Esempi:

Bambini

Adulti

Anziani

Dilettanti

Professionisti

Maschili

Femminili

Lavoro

Salute

Politico

Scuola

Classe scolastica

Ricerca sulla coralita` in Europa

- ❖ La ricerca sulla coralita` tende ad essere nazionale (Inghilterra, Germania), piuttosto che trans-nazionale
- ❖ Questa ricerca e` generalmente condotta attraverso singole discipline quali scienze umane (storia), scienze fisiche (acustica), sociologia (comunita`), ma non e` multidisciplinare
- ❖ L'obiettivo della ricerca svedese e` stato quello di ricercare il canto inteso come 'pratica sociale'

Sviluppi recenti (1)

- ❖ 'Choir in Focus'
- ❖ Nuovo network di ricerca europeo che comprende Svezia, Danimarca, Norvegia, Francia e Inghilterra
- ❖ Coordinato dall'Universita` di Lund/Malmö, in Svezia

Sviluppi recenti (2)

- ❖ Germania: l'insegnamento del curriculum musicale avviene attraverso 'classi corali' invece che 'classi di musica' – si impara la musica facendo musica

(Keden, 2009)

Un esempio di un programma nazionale per lo sviluppo di gruppi di canto

- ❖ National Singing Programme (€50m) 'Sing Up' per tutti i bambini delle scuole primarie (5-11 anni), 2007-2011 in Inghilterra
- ❖ Al momento, più dell' 85% delle scuole elementari inglesi partecipa al programma <http://www.singup.org/>
- ❖ Il programma include: website, canti (Song Bank), risorse per gli insegnanti, risorse per la formazione, premi, una rivista periodica

 [Search](#)

[Search site](#) [Search songs](#)

- [Home](#)
- [Songs & Teaching Resources](#)
- [Training](#)
- [Success Stories](#)
- [Local Events](#)
- [Sing Up Awards](#)
- [Magazine](#)

Love learning, start singing

Resources and ideas to make singing part of every child's learning

Log In

Email address:

Password:

Remember me on this computer

[Forgotten password?](#) [Log In](#)

Getting started

Starting out on your singing journey?

Let our quick reference guide give you all the advice you need!

- Simple warm-ups
- Exciting songs
- Handy hints and tips

[Read more](#)

Reasons to Register?

- Download songs and music
- Create your own bank of favourites
- Order your free Sing Up magazine
- Get tailored training and support

[Register](#)

Songs Teaching Resources

PSHE & Citizenship songs 1 2 3 4

Loading...

- Life is what you make it [▶ PLAY](#)
- Reach for the positive [▶ PLAY](#)
- Sunshine in my heart [▶ PLAY](#)
- We all shine for each other [▶ PLAY](#)
- We're all in this together [▶ PLAY](#)

[Go to Song Bank](#)

Sing Up Awards

Celebrate your school's singing

If singing's important to your school, our Awards encourage, support and promote your activities.

[Start your Awards Journey](#)

Success Stories

Sing Up is helping schools and communities everywhere.

Southampton received vital funding to help them continue their work!!

[Read more Success Stories](#)

Training

High quality, inspirational CPD and training for groups and individuals.

Magazine

Our free termly publication featuring songs, articles and tips.

Local Events

Sing Up's network of regional projects running across the country.

<http://www.singup.org>

You are here: [Home](#) > [Songbank](#)

Songs and Teaching Tools

Everything that you need to get kids singing everyday.

Let's get singing!

Check out and download

- Hundreds of songs
- Lesson plans and activities
- Warm-ups and workouts
- Guides and tutorials

Song Bank

A diverse library of songs to learn and sing, all with audio tracks and accompanying activities.

[Search Song Bank](#)

Teaching Tools

Useful guides, tutorials and lesson plans to inspire singing every day.

[Search Teaching Tools](#)

Voice Box

A treasure trove of warm-ups, workouts, vocal health materials and quick sings.

[Search Voice Box](#)

Songs to Sing

Magazine # songs

1 2 3 4

Kye eye kule

La Bamba

Little bird

Puffin

Well done, everyone!

[View all songs](#)

Voice Box

Ken and Barbie beatbox groove

1 2 3 4

An introduction to vocal percussion or beatboxing - using words with percussive qualities to imitate the different parts of a drum groove.

[View this warmup](#)

[View all warm up exercises](#)

Teaching Tools

Dive into the Song Bank

- Teaching English? *Homophones*
- Teaching Science? *Use the force*
- Teaching Maths? *Chocolate*
- Teaching French? *A Douce*
- Teaching RE? *Sins and Jambok*
- [Visit the Song Bank](#)

Explore the Teaching Tools

- Lesson plans for KS1 and KS2
- Guides and tutorials
- Music theory
- Information on copyright

[Explore the Teaching Tools](#)

Discover the Voice Box

- Vocal warm-ups and work outs

[Visit Voice Box](#)

Related Content

- ▶ Magazine
- ▶ Sing Up in the Hall
- ▶ Platinum Award in Peterborough
- ▶ Building a Singing Network
- ▶ Spread the word
- ▶ St. Martin's Prep get Silver Award
- ▶ The Big Singing Exchange
- ▶ A Douce

Sing Up Online Store

Where publications featuring a Song Bank song are available to buy.

'Song Bank'

Due esempi dall'Inghilterra

'Singing Playgrounds' (2)

Canti nel cortile e durante la ricreazione

Chorister Outreach Programme (1)

Programma di sviluppo del canto nelle scuole guidato da bambini coristi (esperti) e dai loro insegnanti

England 'Sing Up'

Aree comuni di ricerca sulla coralita`

Impatto fisiologico

Identita` sociale

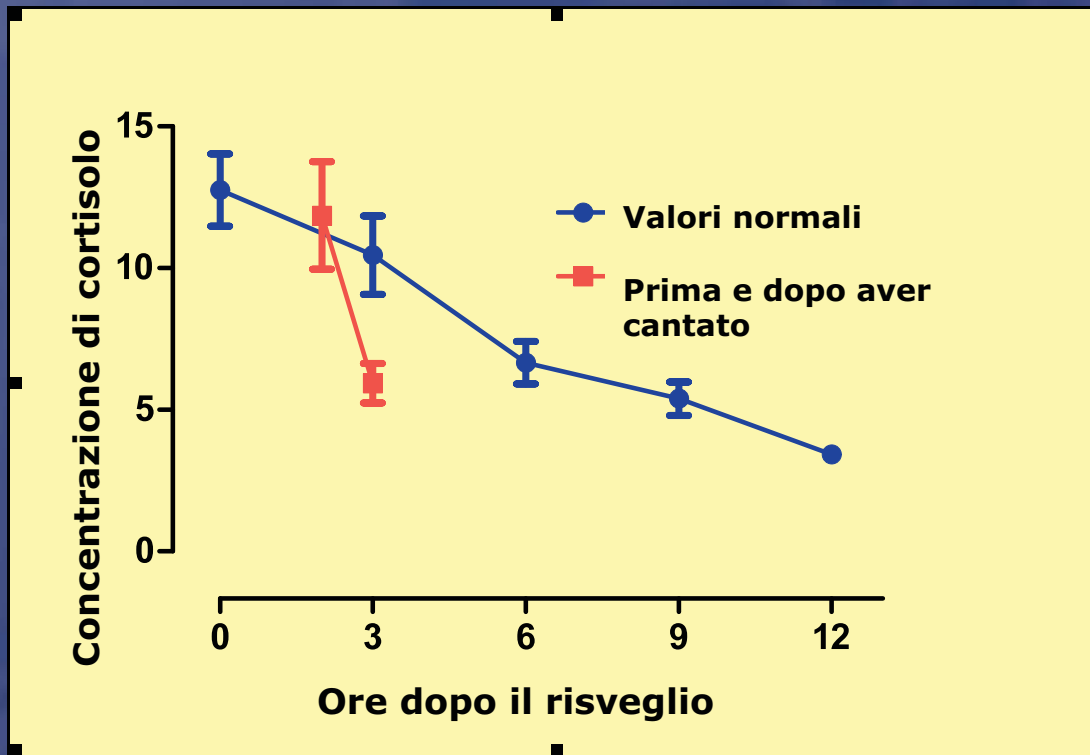

Acustica corale

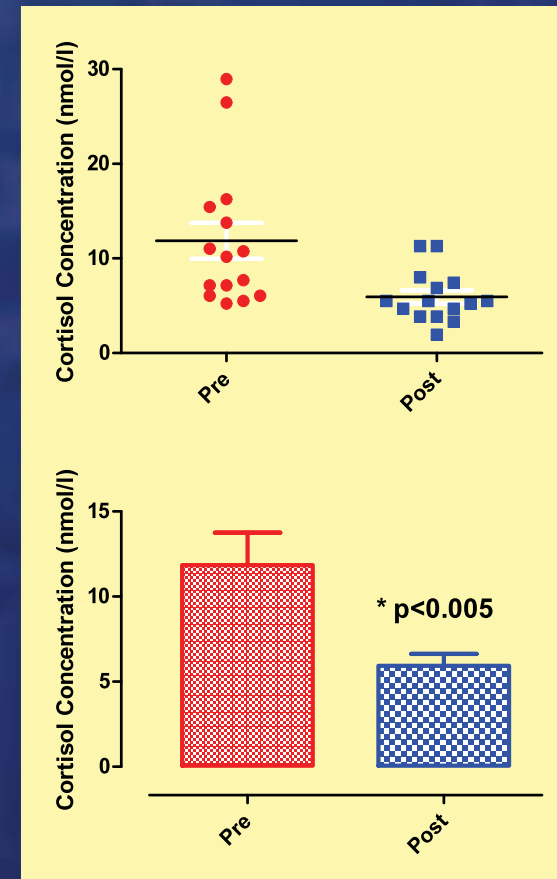
Pedagogia corale

Benefici fisiologici (1)

Cantare durante una prova di coro = riduzione del cortisolo (ormone dello stress)

Clow (2009)

Benefici fisiologici (2)

- ❖ Cantare in un coro (rispetto ad ascoltare un coro) ha un impatto emotivo positivo ed aumenta la risposta immunitaria (Kreutz G. et al 2004)
- ❖ Cantare per 60 minuti durante un concerto aumenta la funzione polmonare (Gilbert, 2009)
- ❖ La capacità polmonare aumenta dopo aver cantato per 4 settimane, due volte al giorno (Price K. and Gosling C 2003)
- ❖ Cantare = attività aerobico-cardiovascolare = ossigenazione = aumento della velocità dei riflessi

Benefici sociali e per la comunità`

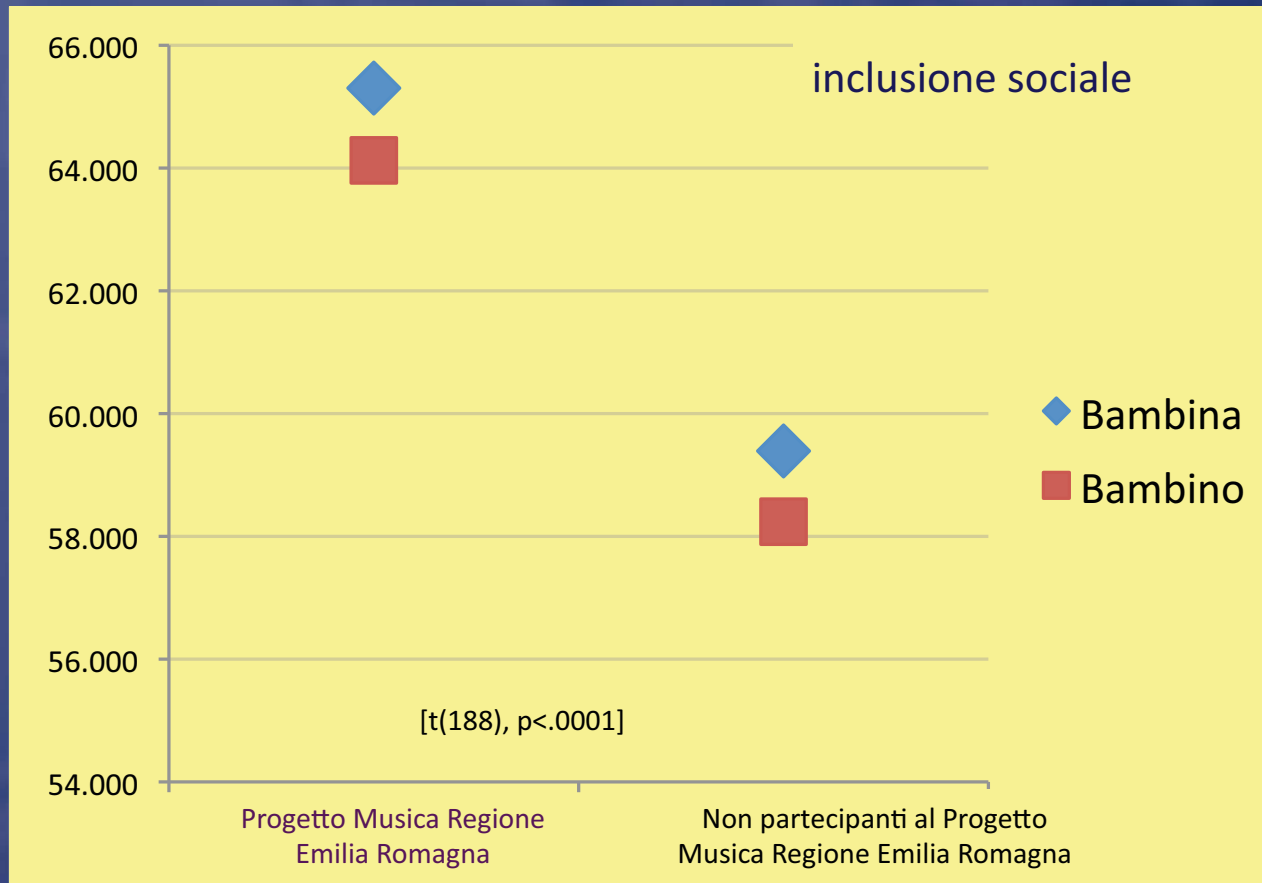

- ❖ Norvegia: Una stima di 200.000 persone che cantano in cori, prevalentemente amatoriali
- ❖ Uno studio di Balsnes (2010) ha investigato gli aspetti dell'integrazione di un coro in una piccola comunità`
- ❖ La ricerca suggerisce che per i coristi l'interazione sociale è considerata sullo stesso livello di importanza dell'attività` musicale
- ❖ Interazione sociale può essere positiva (collaborazione, reciprocità`), ma qualche volta anche negativa (tensione, conflitto)
- ❖ Interazione sociale rispecchia la vita fuori dal coro

Progetto Musica Regione Emilia-Romagna

Musica ed inclusione sociale

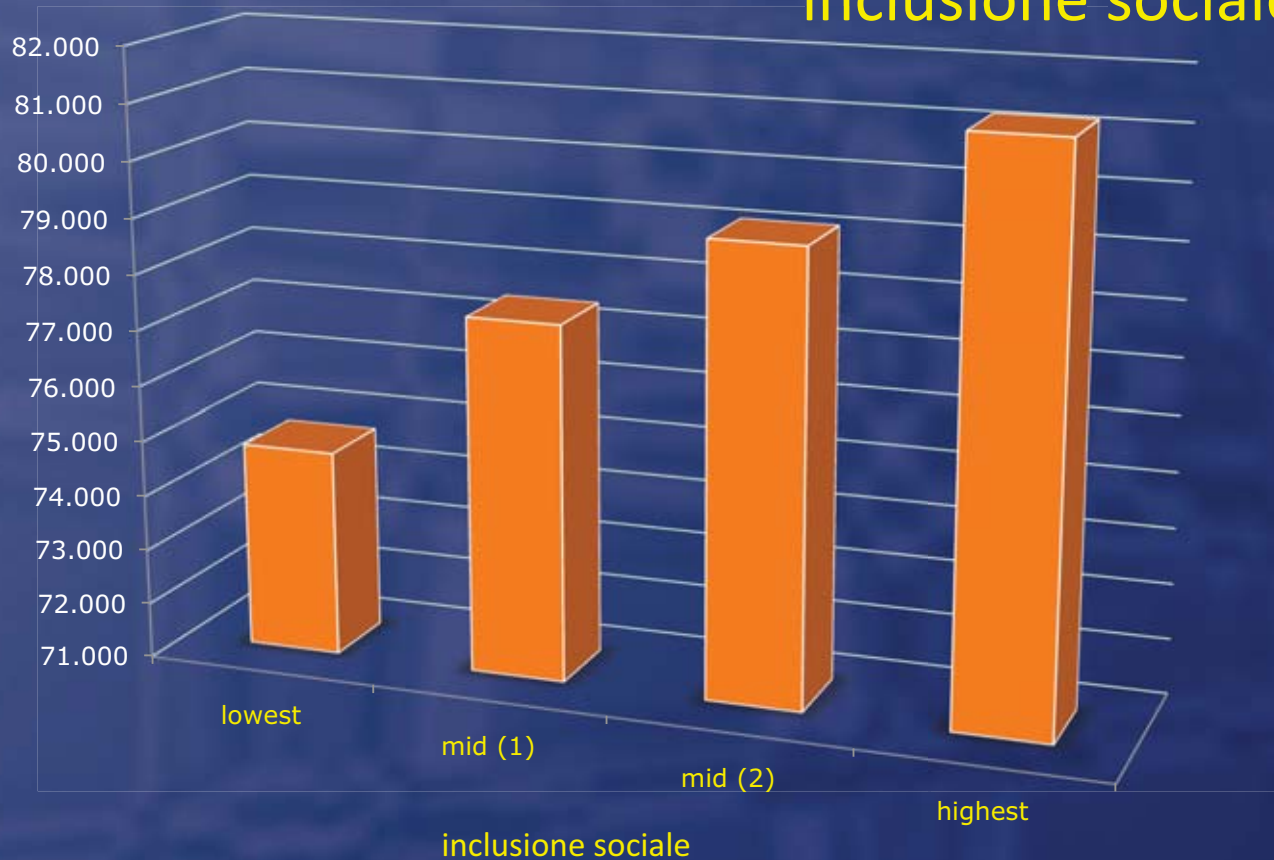
dati del questionario - bambini n=190

'Sing Up' [England]

sviluppo della capacità di
cantare e di
inclusione sociale

sviluppo della capacità di cantare

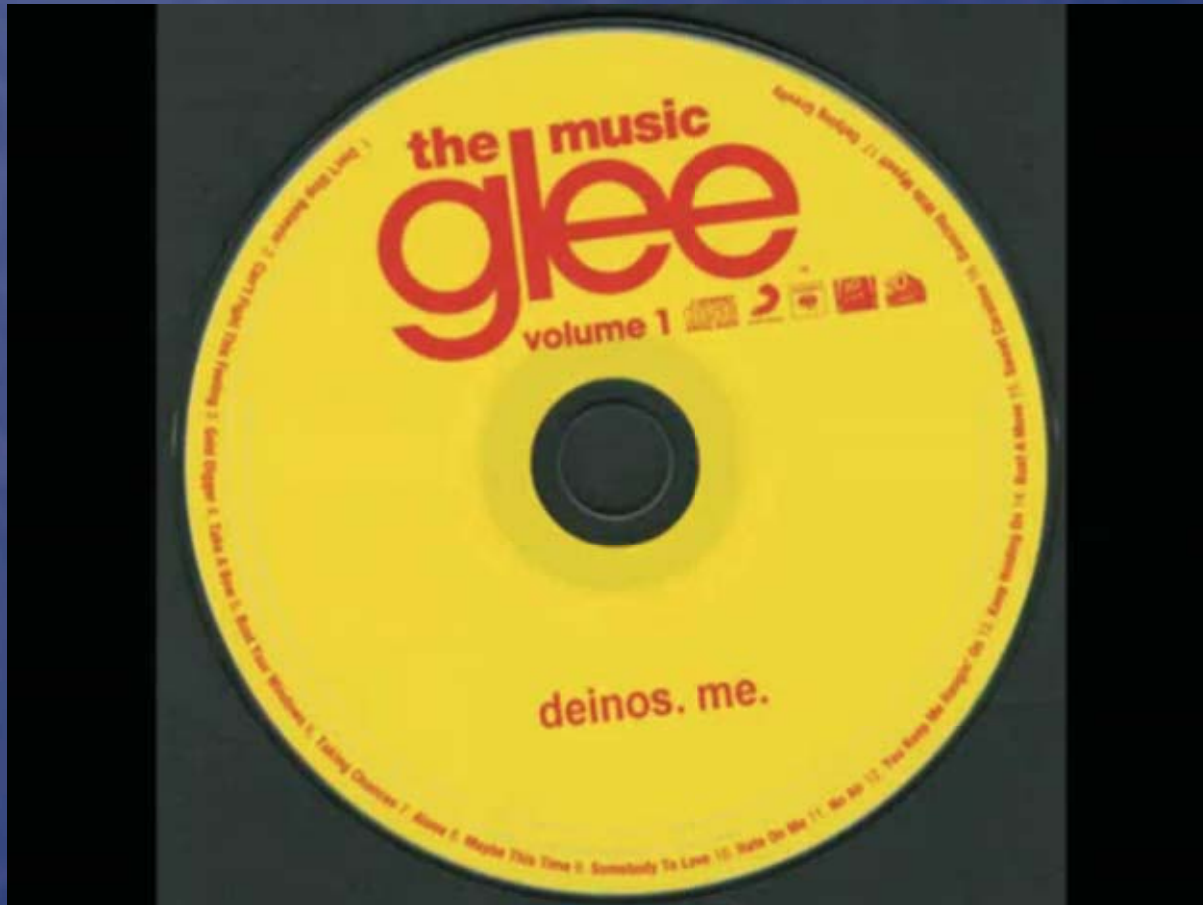
bambini n=3.720

Impatto sociale complessivo

- ❖ Aumenta il senso di appartenenza
- ❖ Aumenta la self-efficacy – la convinzione nelle nostre abilità di riuscire in una determinata attività
- ❖ catarsi – sentirsi sollevati spiritualmente

Un esempio di cosa si intende per 'sentirsi sollevati spiritualmente' ...

Il Deaf Show Choir
performing as 'Haverbrook School for the Deaf'
in 'Glee'

Benefici neurologici?

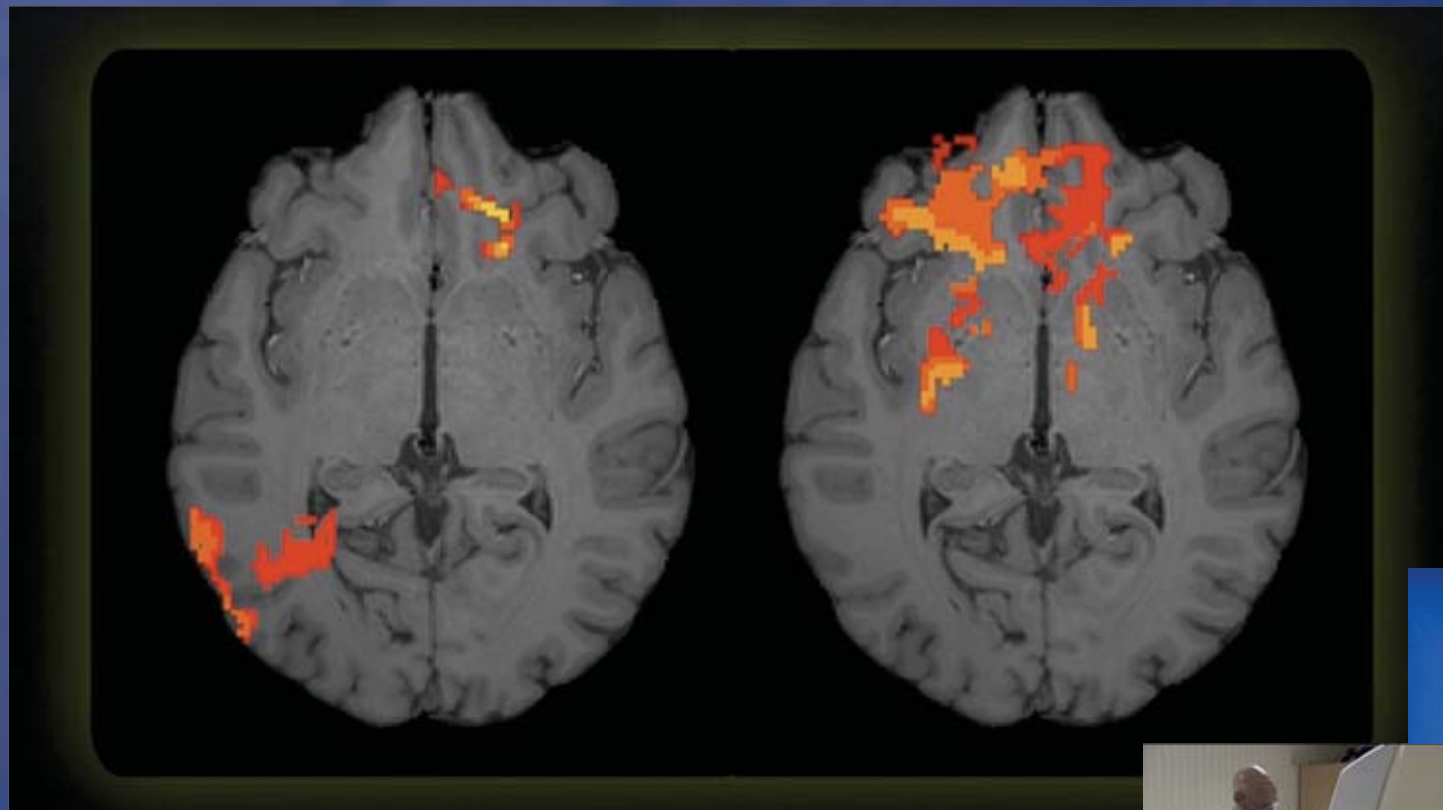
Il cervello musicale e` un cervello sociale ...

www.pbs.org/musicinstinct

Differenze neurologiche nel cantare da soli o con altri

Professor Larry Parsons & Jarvis Cocker

Pedagogia corale

Un buon insegnante (in qualsiasi materia) possiede ...

- ❖ Empatia
- ❖ Entusiasmo
- ❖ Capacità di spiegare
- ❖ Chiarezza
- ❖ Struttura
- ❖ Equilibrio
- ❖ Ritmo

Pedagogia corale

Un direttore di coro di successo necessita ...

Una comprensione dei propri coristi

- Background (conoscenze/ capacità, biografie)
- Percezione del canto
- Concezione di cosa significhi imparare a cantare
- Aspettative /aspirazioni

Caratteristiche personali

- Consapevolezza del proprio background e delle proprie capacità
- Una chiara idea di cosa significhi insegnare
- Capacità musicali e tecniche
- Abilità relazionali e di leadership generale
- Comprensione del contesto in cui avviene l'apprendimento

Attività rilevanti?

❖ Creazione musicale

- ❖ Improvvisazione
- ❖ Composizione

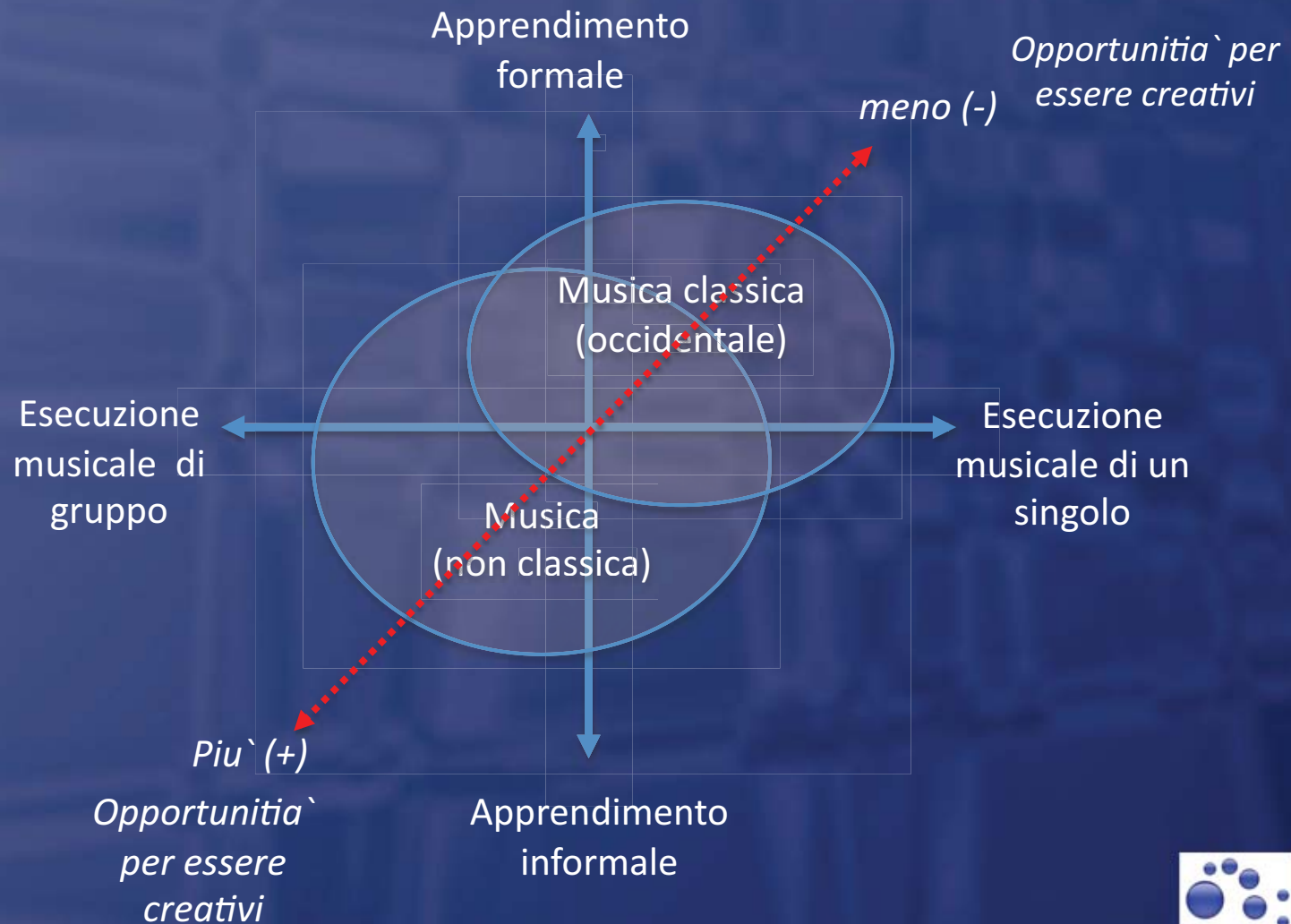

❖ Ri-creazione musicale e interpretazione

- ❖ Riprodurre e interpretare la musica degli altri
- ❖ Riprodurre e interpretare la propria musica

Generi musicali e creativita` : implicazioni per la pedagogia

Come cantiamo?

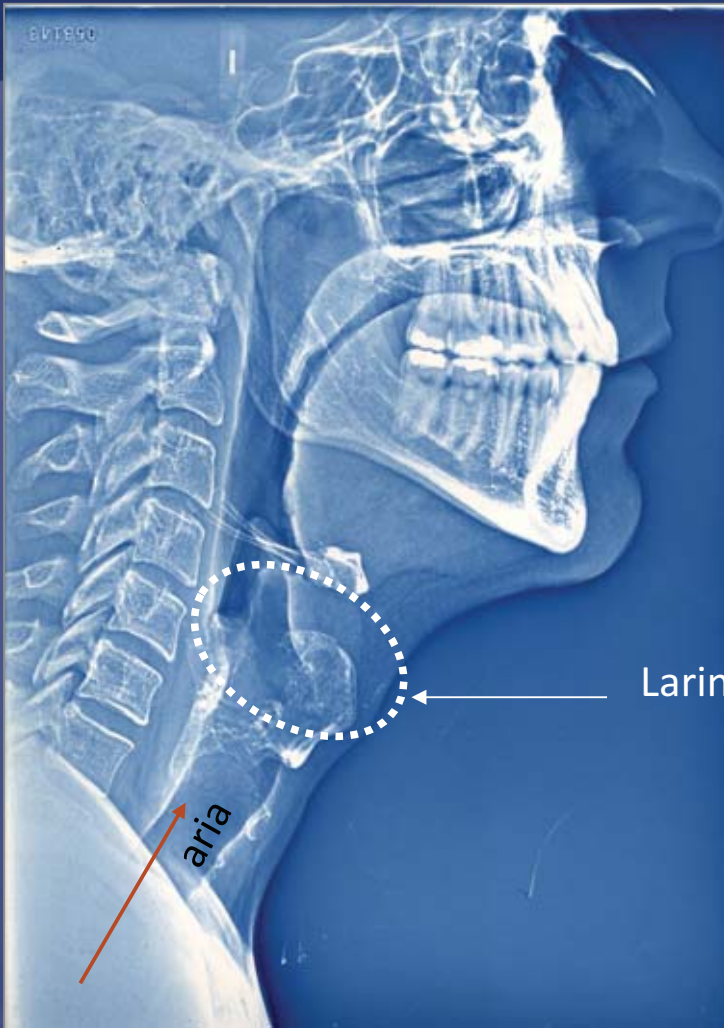
Anatomia e fisiologia del canto

Origine della voce &

Amplificazione della voce

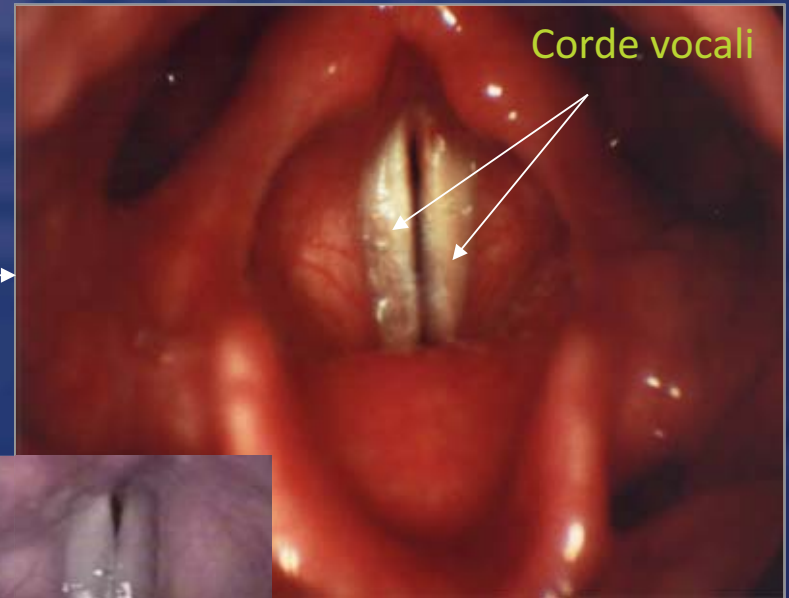
(Welch, 1989; 2005)

Tratto vocale

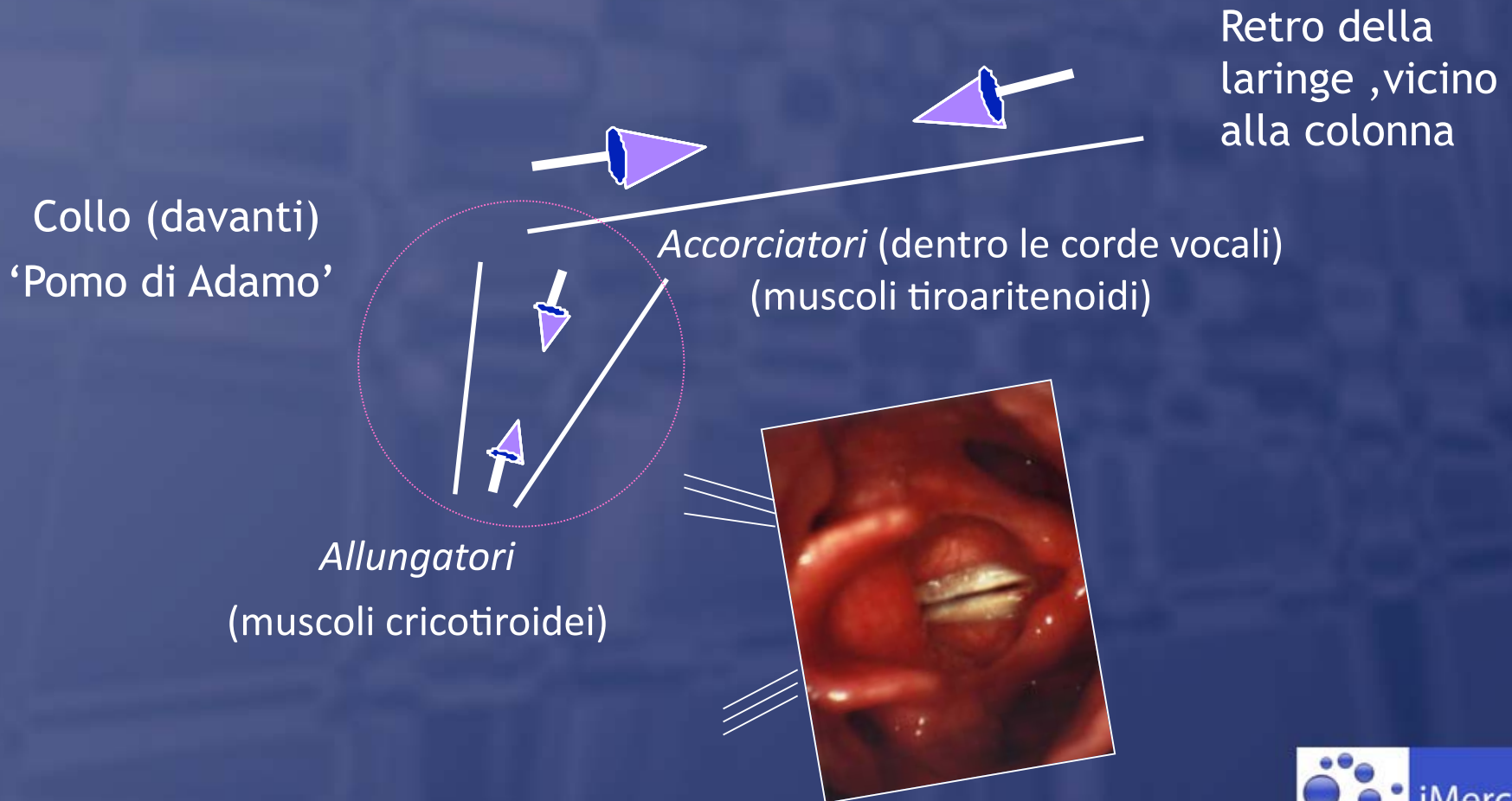
Visione laterale di testa e collo

Laringe

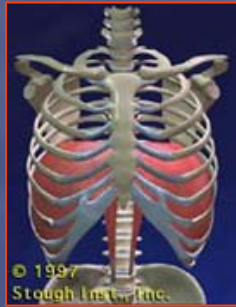
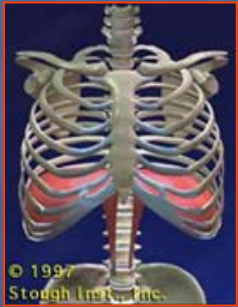

Visione dall'alto di
laringe e corde vocali

Il tono della voce

La potenza della voce

Afflusso di aria:

Diaframma + muscoli addominali
= 'piattaforma' per la voce

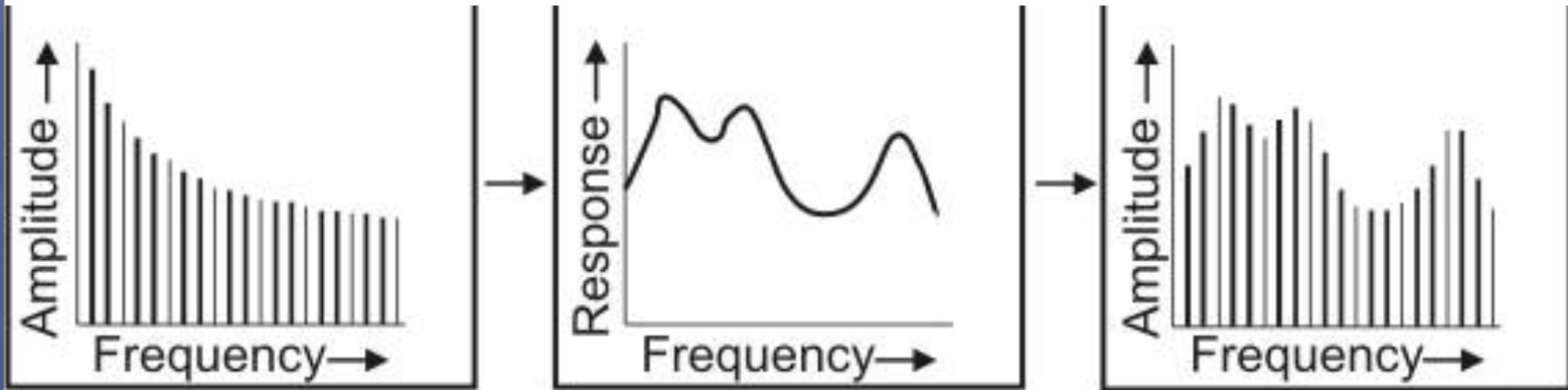
Costole = sottile cambio di
volume sonoro durante un
esecuzione musicale

Colore della voce (*timbro*)

Fonte del suono
(vibrazione delle corde
vocali)

Modificatori del suono
(risposta del tratto
vocale)

Emissione del suono
(dalle labbra)

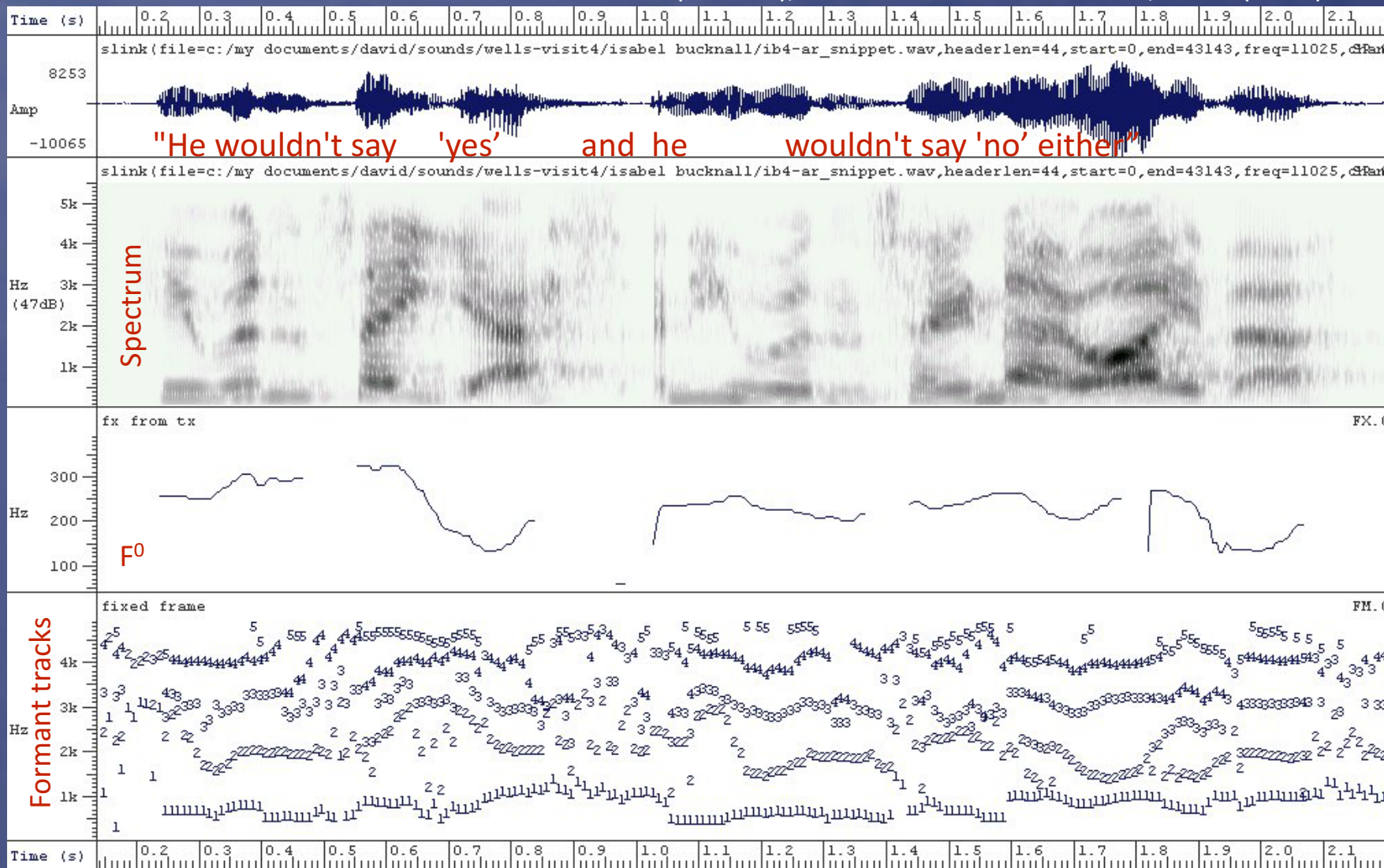
corde vocali + configurazione del tratto vocale

Colore della voce & prosodia

Isabel (14 anni), Estratto da: *Arthur the Rat*, Wells (2001)

Speeches

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...

...the ...

...the ...

...the ...

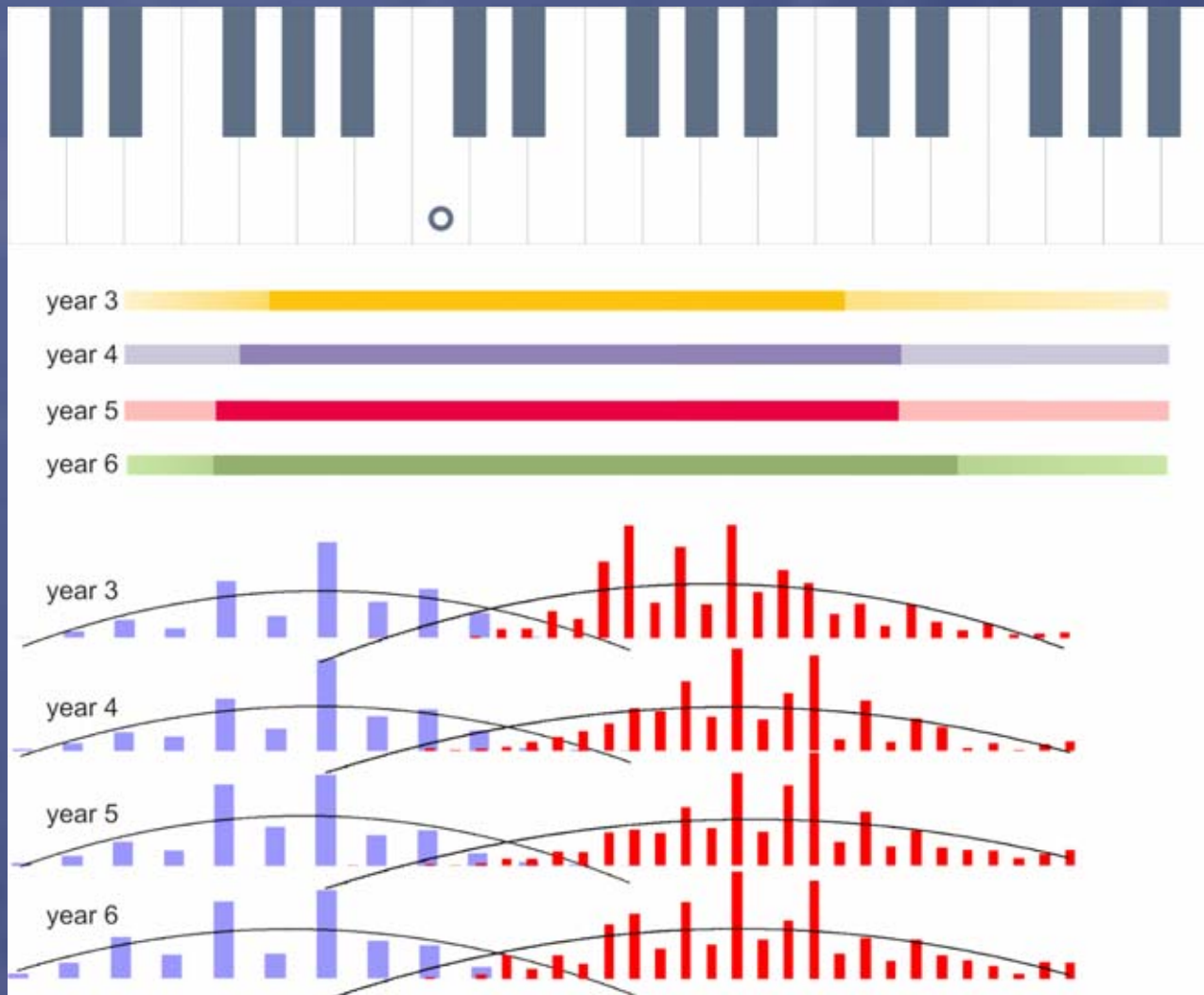
...the ...

Fasi dello sviluppo fisico della voce

- ❖ Prima infanzia 1-3 anni
 - ❖ Seconda infanzia 3-10 anni
 - ❖ Pubertà 8-14 anni
 - ❖ Adolescenza 12-16 anni
 - ❖ Prima fase adulta 15-30/40 anni
 - ❖ Seconda fase adulta 40-60 anni
 - ❖ Senescenza 60-80+ anni
- ❖ Spesso le fasi si sovrappongono
 - ❖ Differenze tra anni biologici e anni cronologici
 - ❖ Differenze tra uomini e donne
 - ❖ Differenze individuali

Come si sviluppa il canto del
bambino negli anni?

Comoda estensione vocale & età`

7 anni

'da' sol³ 'a' do⁵
(approssimativamente
un 'ottava e mezzo)

10 anni

'da' fa³ 'a' mi^b⁵ (quasi
due ottave)

Cosa succede allo sviluppo del canto nel bambino, se questo sperimenta un programma speciale di educazione vocale di gruppo?

Lo sviluppo del canto e' maggiore in un ambiente ricco di musica - un esempio inglese

Cambiamenti longitudinali nello sviluppo del canto dei bambini dal 2007/08 al 2008/09

La maggior parte dei bambini sviluppa competenze vocali con l'eta`

Lo sviluppo e' maggiore se i bambini hanno esperienze positive in relazione al canto

Sing Up > Non Sing Up

n=637 coppie di bambini confrontati

Sing Up (n=421; $t(420) = 8.23, p < .0001$)
Non-Sing Up (n=216; $t(215) = 3.32, p < .001$)

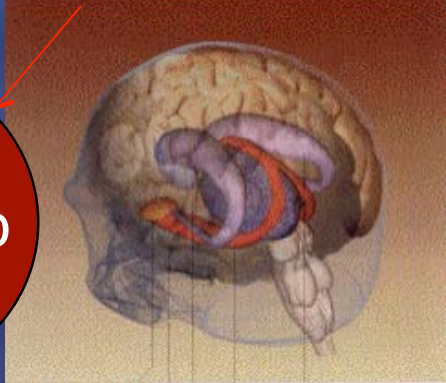
Quali sono i benefici del
cantare?

La struttura neuropsicobiologica e la musica: the 'bodymind' (corpo/mente)

(Pert, 1986; Thurman & Welch, 2000; Welch, 2005)

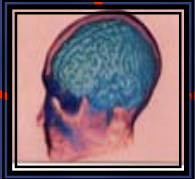

*La musica è un' esperienza
'emozionale'*

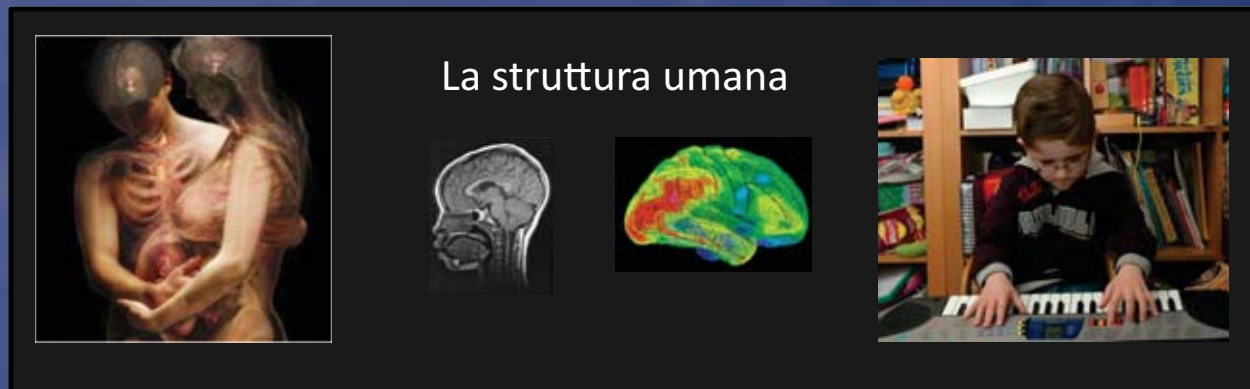
endocrino

nervoso

immunitario

Qual è il ruolo della musica a scuola?

La musica è presente in diverse aree del cervello
Un'esperienza musicale continua cambia il cervello

Musica

(per esempio)

- ritmo
- altezza
- timbro
- tempo
- melodia

Benefici non musicali

(per esempio)

- finezza uditiva
- migliore capacità di lettura
- memoria per le parole
- riduzione dell'ansia
- capacità spaziali
- inclusione sociale

+ musica: esperienza multimodale
(uditiva, visiva, corporea, motoria)
+ "neuroplastica"

Da ricordare: Tutti i bravi insegnanti...

- ❖ Empatia
- ❖ Entusiasmo
- ❖ Capacità di spiegare
- ❖ Chiarezza
- ❖ Struttura
- ❖ Equilibrio
- ❖ Ritmo

- ❖ **L'attività corale combina un impegno fisico, sociale ed emotivo**

'24 Hours Bach' – celebrazione del 250 anniversario della morte di Johann Sebastian Bach.
Concerto live "Swinging Bach" con Bobby McFerrin e la performance di Bach/Gounod's
Ave Maria – con il pubblico

Un'esperienza di integrazione corpo/mente (bodymind)

Ringraziamenti

- ❖ La ricerca è un' attività collaborativa
- ❖ Un grazie speciale a:
 - ❖ Costanza Preti
 - ❖ Evangelos Himonides
 - ❖ Adam Ockelford
 - ❖ David Howard
 - ❖ The 'Sing Up' Research team (specialmente Jo Saunders Ioulia Papageorgi)
 - ❖ Dottorandi e studenti di master
 - ❖ Insegnanti e amministratori
 - ❖ Tutti i partecipanti alla nostra ricerca (e in alcuni casi i loro accompagnatori)
 - ❖ Milton

g.welch@ioe.ac.uk

www.imerc.org

