

ORER ORCHESTRA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

EDU

FONDAZIONE
ARTURO
TOSCANINI
EDUCATIONAL

2014-2015 VIII edizione

Educational è un progetto didattico nato otto anni fa per arrivare al cuore dei più giovani, emozionarli, stupirli, accendere in loro la scintilla della curiosità.

Concerti, laboratori e progetti interdisciplinari ideati da specialisti, artisti e insegnanti (riuniti in una commissione di progettazione didattica) coinvolgono i ragazzi, in un processo di esperienza, divertimento, partecipazione e valutazione. Attraverso la musica l'esperienza si trasforma in conoscenza e la curiosità in passione.

E ci siamo progressivamente accorti che anche gli adulti potevano (e volevano!!) far parte di questa sperimentazione; così sono nati altri progetti che mediante il collegamento tra la musica e la vita quotidiana, regalano, anche a chi non è più bambino, il piacere di stupirsi, di avere nuove idee, di osservare la realtà da diversi punti di vista.

La formazione del pubblico (senza distinzione d'età) è un processo strategico, dinamico e interattivo che si realizza attraverso la creazione di nuove modalità di relazione e comunicazione con chi partecipa al concerto.

Insomma: scoprire, analizzare e capire la musica per amarla, farla conoscere e vivere. Sono questi gli obiettivi che la Fondazione Toscanini propone attraverso il progetto Educational.

MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Regione Emilia Romagna

PROVINCIA
DI PARMA

COMUNE DI PARMA

Spettacoli e concerti dove si può:
suonare *Tu chiamale se vuoi emozioni*
ricordare *C'era una volta una piccola guerra*
smontare *l'orchestra Facciamola a pezzi*
cantare *Le meraviglie dei paesi di Alice*
gareggiare *Music quiz*
recitare *Menu Rossiniani*
disegnare *L'atelier del maestro Biscroma Acquarelli*
celebrare *L'elmo di Scipio*
riscoprire *Verdi c'è*
analizzare *Capire Verdi*

Progetti interdisciplinari
realizzati in collaborazione con
istituzioni del territorio:

Museo in Musica = M² (Soprintendenza BSAE di
Parma e Piacenza, Musei civici di Piacenza)
R-esistenza (Libera, Istituto Alcide Cervi)
Music Makers (Licei Musicali)

Laboratori didattico - musicali:
L'ORER incontra i giovani talenti
in collaborazione con il
Conservatorio A.Boito di Parma
Arturo Toscanini: comunicare con il suono

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI
E PAESAGGISTICI DELL'EMILIA-ROMAGNA
SOPRINTENDENZA PER I BENI STORICI ARTISTICI
ED ETNOANTROPOLOGICI DI PARMA E PIACENZA

Camera di Commercio
Parma

C'ERA UNA VOLTA UNA PICCOLA GUERRA

Musiche di
Claude Debussy
Maurice Ravel
Giuseppe Denti
Edward Elgar
Gian Francesco Malipiero
Ildebrando Pizetti
Béla Bartók

un breviario musical
letterario della
Prima Guerra Mondiale

direttore: Alessandro Nidi
voce recitante: Roberto Recchia

«Tornerete nelle vostre case prima che siano cadute le foglie dagli alberi», così disse il kaiser Guglielmo II alla truppe tedesche che partivano per il fronte nell'aprile del 1914. Ma quelle foglie si dimostrarono resistenti e ci misero quasi cinque anni per toccare il suolo. Nel frattempo, la "Grande Guerra" aveva mietuto quasi dieci milioni di vittime, provocato ventuno milioni di feriti e creato quella che Hemingway definì "la generazione perduta". E dire che il mondo viveva, fino al 1913, un periodo di grande ottimismo e fervore culturale. Amstrong si esibiva per la prima volta in pubblico; Einstein illustrava la sua teoria della relatività; Chaplin firmava il suo primo contratto; Picasso e Matisse imperversavano in Europa; Stravinskij debuttava con la sua Sagra della Primavera; a Parigi infuriava il can-can... Erano gli anni dell'impressionismo e del cubismo: Renoir, Montet, Gauguin, Van Gogh...e poi Debussy e Ravel, il cinema, la ferrovia... Eppure, di lì a poco, l'incanto si sarebbe rotto, e il mondo sarebbe precipitato nel buio. Tocca agli storici studiare e spiegare le ragioni di quella follia. Ma noi siamo abbigliati a domandarci: «abbiamo imparato qualche cosa?»

E, mentre cerchiamo una risposta che sappiamo essere negativa, cent'anni dopo tentiamo almeno di fare l'unica cosa sensata: ricordare.

TU CHIAMALE SE VUOI EMOZIONI

NUOVA EDIZIONE

Bernard Hermann

Psyco

Mike Oldfield

Tubular Bells

Arvo Pärt

Cantus in Memory of

Benjamin Britten

Nicola Piovani

La vita è bella

Gustav Mahler

Sinfonia n.5 IV mov, adagietto

Dmitrij Šostakovič

Quartetto n.8 in do minore op.110

Jean Sibelius

Valse Triste

Giacomo Puccini

La Bohème, Son andati? Fingevo di dormire, finale

Francesco De Gregori

La donna cannone

Jovanotti

Serenata rap

Johann jr & Josef Strauss

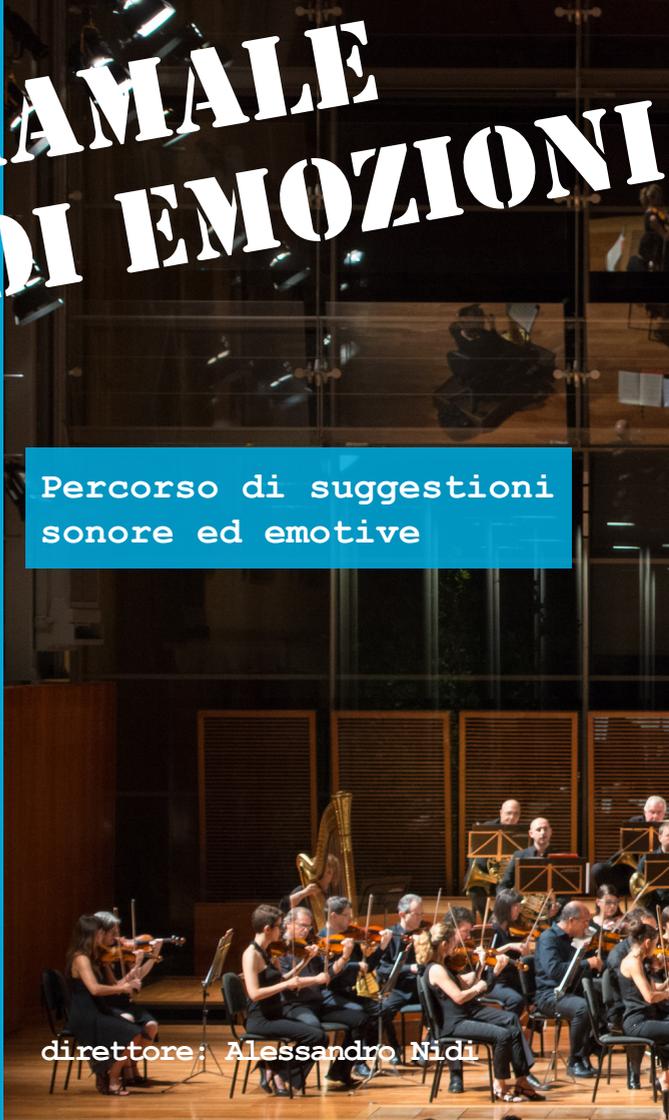
Pizzicato-Polka

Gioachino Rossini

Il Barbiere di Siviglia, Sinfonia

Percorso di suggestioni
sonore ed emotive

direttore: **Alessandro Nidi**

...Entra l'orchestra, inizia ad accordare:
il "la" si fa sempre più scuro, le note cominciano
ad inseguirsi, a plasmarsi l'una con l'altra.
Il suono diventa sempre più forte, misterioso e
cupo...

Così comincia il concerto, alla ricerca dei segreti
della musica che suggestiona e commuove.

Esisteranno dei trucchi? delle tecniche stabilite?
Le musiche dei film, le canzoni, ci aiuteranno a
capire i meccanismi di sconvolgimenti emotivi come
paura, amore, felicità, tristezza...

Anche la musica classica riuscirà ad emozionarci e
a farci piangere di malinconia o di gioia?

R-ESISTENZA

Fasi di lavoro

E-LABORATORIO

- esperienza
- creativity group
- blog-diario di bordo

S-CONCERTO

- raccolta materiale
- elaborazione
- esecuzione

progetto realizzato
in collaborazione con
Libera, associazioni nomi
e numeri contro la mafia,
coordinamento di Parma e
l'Istituto Alcide Cervi
di Gattatico.

Cosa significa oggi
R-Esistere?

direttore: Alessandro Nidi
voce recitante: Roberto Recchia

R-ESISTENZA

EDU FONDAZIONE
ARTURO
TOSCANINI
EDUCATIONAL

le tappe del progetto

febbraio 2014

incontri con M^o Alessandro Nidi e M^o ...

marzo 2014

incontri presso il Museo Ce ...

maggio 2014

s-concerto

Orchestra Regionale dell'Emilia Romagna

non ti scordar

di me

Cosa significa Resistenza?

Quali valori si possono ricavare dalla resistenza storica e farli diventare esistenza?

E soprattutto: è possibile? è necessario?

Con l'aiuto di testimoni e di ogni espressione artistica, in particolare con l'utilizzo della musica di ieri e di oggi, dalla canzone alla dodecafonia, dal pop alla classica, scopriamo che senso ha per le nuove generazioni resistere.

Perchè forse anche oggi, come allora, è importante R-ESISTERE.

FACCIAMOLA A PEZZI

Johann Sebastian Bach

Suite n.3 in re maggiore BWV 1068

Antonín Dvořák

Sinfonia n. 9 in mi minore op.95,
IV movimento

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto per clarinetto e
orchestra in la maggiore KV 622,
II movimento

Ludwig van Beethoven

Sinfonia n.6 in fa maggiore op.68

Terry Riley

In C

John Cage

Melody

John Kander, Fred Ebb

New York, New York

George Gershwin

I got rhythm

Fabrizio De André

La guerra di Piero

Gioachino Rossini

Il Barbiere di Siviglia,
Temporale

Franz Joseph Haydn

Sinfonia n. 94 in sol maggiore

Hob.I:94, Allegro

Igor Stravinskij

Pulcinella, I movimento

L'orchestra
in scatola di (s)montaggio

direttore: Alessandro Nidi

voce recitante: Roberto Recchia

SPETTACOLI
EDU PLAY
CONCERTI

A cosa serve un'automobile? A viaggiare, a spostarsi di qua e di là. Ma quanti sanno davvero come funziona? La stessa cosa accade per la musica. Cercheremo di usare la musica come un giocattolo, da aprire, smontare, esaminare pezzo per pezzo per poi tentare di rimontarlo, con un ordine diverso, cambiando i presupposti, le regole o semplicemente le abitudini d'ascolto. Vogliamo capire cos'è l'armonia, cosa rende speciale una melodia, perchè il ritmo è così importante, cosa rende 'sinfonica' una partitura, cosa rende speciale una variazione.

MUSEO IN MUSICA = M²

progetto realizzato
in collaborazione con

Soprintendenza per i Beni
Storici, Artistici e
Etnoantropologici di Parma
e Piacenza

Musei Civici di Piacenza

Dialogo tra musica
e arti figurative

direttore: Sebastiano Rolli

Nella rappresentazione artistica sentimenti ed espressioni costituiscono un elemento linguistico fondamentale che contribuisce alla definizione del soggetto rappresentato, alla sua iconografia e alla comprensione del suo significato.

Osservando elementi strutturali delle opere d'arte, quali ambientazione e genere musicale, luce e colore, ritmo e melodia, forma e spazio, armonia e tratto espressivo, si evidenziano le convergenze artistiche e stilistiche proprie della musica e della pittura. Gli spettatori, accompagnati da storici dell'arte, dal direttore d'orchestra e dai musicisti scoprono così regole e canoni relativi all'opera d'arte.

MENU ROSSINIANI

Gioachino Rossini

Tarantella

Overture da

La Cenerentola

Il Barbiere di Siviglia

La Gazza Ladra

Il Signor Bruschino

Tancredi

Arie da

Tancredi

Il Barbiere di Siviglia

L'Italiana in Algeri

Il progetto prevede uno stage di 4 giorni con prove di lettura teatrale ed elementi di recitazione

A tavola con...
Gioachino Rossini

voce recitante: Roberto Recchia

Il cibo è una vera e propria mappa emozionale di sapori e ricordi. Ricordate le madeleine descritte ne "La Ricerca del tempo perduto"? Proust ci descrive queste gustose e soffici brioches e quasi ne percepiamo il profumo... Anche la musica ha poteri evocativi e il fare teatro è da sempre momento di convivialità. Antonin Carême, chef di casa Rotshchild e grande amico di Rossini ci condurrà in un viaggio alla scoperta del compositore e del legame tra musica, cibo e teatro. Dieci ragazzi interagiranno con orchestra e cantante creando buffi sviluppi alla vicenda e... servendo menu rossiniani.

CAPIRE VERDI

Alla scoperta del Verdi
più nascosto

Giuseppe Verdi

cori e sinfonie da

Attila

Preludio

I lombardi alla prima crociata

O signore dal tetto natio

La Traviata

Preludio atto I

Preludio atto III

Nabucco

Sinfonia

Va' pensiero

direttore: Sebastiano Rolli

SPETTACOLI
EDU PLAY
CONCERTI

E chi l'ha detto che è facile capire la musica e le opere di Verdi? Abbiamo bisogno di chiavi di lettura che oggi ci permettano di comprendere gli elementi che il tempo ha cancellato. Come per capire pienamente il linguaggio di Petrarca, Leopardi o Raffaello abbiamo bisogno di un apparato critico, anche per capire e guastare la musica verdiana c'è la stessa necessità.

Con l'aiuto del direttore scomporremo le opere, le commenteremo e le metteremo in relazione con la cultura, con la vita civile e politica del tempo, per capire come il genio verdiano abbia contribuito all'Unità d'Italia.

VERDI C'É

Giuseppe Verdi
Arie e sinfonie

Attila, Sinfonia

Rigoletto
Caro nome
La donna è mobile

Simon Boccanegra, Preludio

La Traviata
Addio del passato
Noi siam le zingarelle
Di Provenza il mar il suol

Nabucco, Sinfonia

Il Trovatore
Di quella pira

Falstaff
Tutto nel mondo è burla

La Traviata
Libiam ne' lieti calici

arrangiamenti Alessandro Nidi

Come compiere duecento anni
e non sentirli

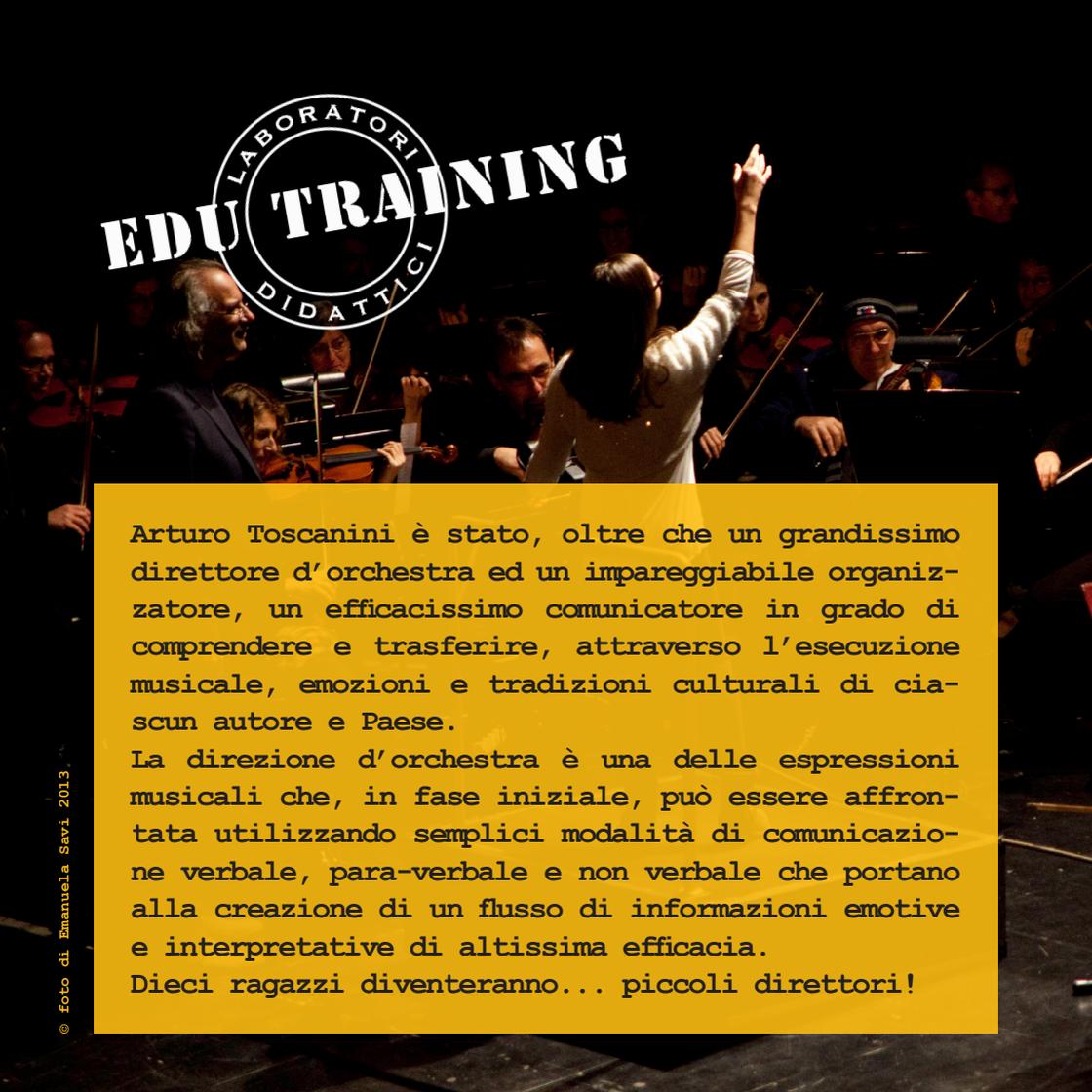
direttore: Alessandro Nidi
voce recitante: Roberto Recchia

Ottobre 1813. Nasce a Roncole di Busseto un musicista, ed è un genio.

Fingiamo allora che un altro Giuseppe Verdi, proprio-pronipote del bussetano, voglia sperimentare se sia ancora possibile una carriera operistica come quella del suo bis-bis-bisavolo. Il nostro compositore in erba prende un'orchestra duttile come la nostra, un paio di cantanti tuttofare, un direttore fuori di testa quanto lui e si getta a capofitto in un'impresa difficile quanto trovare il Sacro Graal: dimostrare ai giovani ascoltatori che l'opera lirica è viva e vegeta.

Un po' biografia non autorizzata, un po' manuale di composizione musicale, un po' divertimento puro, *Verdi reloaded* esce dagli schemi più consueti delle inevitabili celebrazioni del bicentenario e spera di chiarire una volta per tutte quanto Verdi abbia arricchito il panorama musicale mondiale.

EDU TRAINING

LABORATORI
DIDATTICI

Arturo Toscanini è stato, oltre che un grandissimo direttore d'orchestra ed un impareggiabile organizzatore, un efficacissimo comunicatore in grado di comprendere e trasferire, attraverso l'esecuzione musicale, emozioni e tradizioni culturali di ciascun autore e Paese.

La direzione d'orchestra è una delle espressioni musicali che, in fase iniziale, può essere affrontata utilizzando semplici modalità di comunicazione verbale, para-verbale e non verbale che portano alla creazione di un flusso di informazioni emotive e interpretative di altissima efficacia.

Dieci ragazzi diventeranno... piccoli direttori!

ARTURO TOSCANINI: COMUNICARE CON IL SUONO

progetto a cura di
Alessandro Nidi

10 incontri
1 concerto
4 fasi di lavoro...

- Il leader consapevole
- Comunicare musica con la gestualità
- Il gesto diventa suono
- La direzione d'orchestra

Antonio Vivaldi

Le Quattro Stagioni op.8,
La Primavera

Ludwig van Beethoven

Coriolano op.62, Overture

Ludwig van Beethoven

Sinfonia n.5 op.67,
Primo Tempo

Pëtr Il'ič Čajkovskij

Lo Schiaccianoci op.71

Sinfonia n.5 op.64,
Primo Tempo

Gioachino Rossini

Il Barbiere di Siviglia,
Overture

Edvard Grieg

Peer Gynt suite n.1 op.64

Giuseppe Verdi

Nabucco, Sinfonia

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonia n.40 KV 550

Giacomo Puccini

Turandot, Nessun Dorma

Jean Sibelius

Valzer Triste op.22

Le professioni che si sono sviluppate negli ultimi anni nell'ambito della musica dal vivo possono divenire un importante sbocco professionale.

Gli allievi dei Licei Musicali che intraprendono lo studio di uno strumento, possono acquisire anche importanti competenze nell'ambito della registrazione e trasmissione di spettacoli dal vivo ovvero divenire qualificatissimi tecnici del suono con particolare riferimento alla musica classica.

Tipologie di microfoni, tecniche di ripresa, aspetti particolari relativi a fonica ed acustica uniti a competenze musicali di alto profilo possono rappresentare un'importante strumento per affrontare con maggiori possibilità di successo il mondo del lavoro.

MUSIC MAKERS

progetto di orientamento
scuola/lavoro
realizzato in collaborazione
con i Licei Musicali e
personale tecnico specializzato

LABORATORI
EDU TRAINING
DIDATTICI

I migliori allievi, cantanti, direttori e solisti del conservatorio A.Boito di Parma diventano i protagonisti, a fianco dell'Orchestra Regionale dell'Emilia Romagna, di concerti ed opere liriche organizzate grazie alla collaborazione tra le due istituzioni. In tal modo il percorso didattico musicale va ad integrarsi con la fase professionalizzante dell'attività in e con l'orchestra.

Un dialogo costante tra mondo della formazione e mondo del lavoro per avvicinare i giovani artisti alla professione futura.

I giovani talenti... entrano in orchestra!

L'ORER INCONTRA I GIOVANI TALENTI

progetto realizzato
in collaborazione con il
Conservatorio Arrigo Boito
di Parma

VERDISSIMO

VRE
LOA
DED

PICCOLI

DIRETTORI

MERAVIGLIE

NUOVI
TALENTI

Rossi
niana

LE
APEZZI

IL BLOG

Un blog social, reattivo e di ultima generazione.

Un blog dove poter condividere progetti musicali costruiti ad hoc per avvicinare un nuovo pubblico all'ascolto della musica.

Un blog che vuole diventare un diario in rete di progetti didattici musicali.

Un blog che darà voce alle attività che le scuole svolgono quotidianamente prima, durante e dopo i concerti, gli spettacoli e i laboratori dell'Orchestra Regionale dell'Emilia Romagna.

vieni a scoprirlo

www.toscanineducational.it

in collaborazione con

kreativehouse

MUSIC QUIZ

1 orchestra
2 squadre
1 presentatore e
1 valletta:
la gara può iniziare!
Riuscirete a
riconoscere tutti
i brani che
verranno suonati?
Risate e colpi di scena
sono assicurati

SPETTACOLI
ARCHIVIO
IN REPERTORIO

scopri tutti i progetti sul blog
www.toscanineducational.it

L'ATELIER DEL MAESTRO BISCROMA ACQUARELLI

Con la musica si può descrivere
un sentimento, dipingere un'atmosfera,
rappresentare sogni...
e raccontare una storia.

Con i disegni dei ragazzi, realizzati
ascoltando brani scelti, una nuova storia è
pronta per essere creata e rappresentata.

LE MERAVIGLIE DEI PAESI DI ALICE

Dove è finita Alice?

Ha attraversato lo specchio e sta girando da un Paese all'altro inviando indizi sonori.

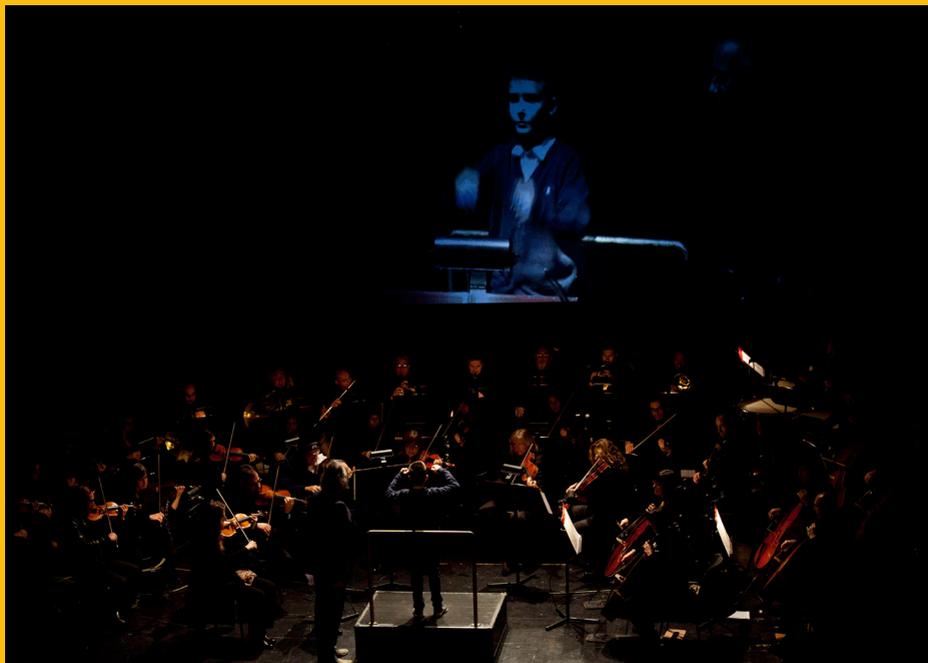
Riusciremo a seguire le sue tracce e a scoprire dove si trova?

L'ELMO DI SCIPIO

Non un ripasso di Storia, ma di Storie: piccole, grandi, importanti, ingenue, tragiche e divertenti, in un'alterazione spazio-temporale che unisce Verdi a Jan-nacci, Mameli a De Gregori, l'Unità d'Italia al giro d'Italia, Nievo a Bianciardi, Novaro a De Andrè.

ORER
ORCHESTRA REGIONALE
DELL' EMILIA ROMAGNA

© foto di Emanuela Savi 2013

Q^dP
qualità delle performance

E^dP
efficienza delle prestazioni

O^dS
ottimizzazione degli spazi

C^dP
certificazioni dei processi

Da 40 anni in corsa

Pensiero logistico. Anima intermodale

www.cepimspa.it

via Emilia Est n.38 43121 Parma
Tel 0521.391380/19

gianluigi.giacomoni@fondazionetoscanini.it
cecilia.taietti@fondazionetoscanini.it

www.toscaninieducational.it

