

Prendete Nota 2024-2025

Prendete Nota è l'insieme di proposte di avvicinamento alla musica d'arte pensate in modo specifico per gli studenti delle scuole secondarie di II grado.

Conferenze, concerti, eventi speciali, partecipazione a prove aperte, percorsi strutturati di approfondimento, corsi di aggiornamento per docenti: vi invitiamo a scoprire la variegata gamma di iniziative studiate da Oficina OCM per l'anno scolastico 2024 -2025.

EVENTO SPECIALE

Musica e cosmo: i pianeti di Holst

Giovedì 19 dicembre 2024

Mantova, Teatro Sociale – Ore 11.00

Era l'anno 1914 quando il timido compositore Gustav Holst rimase perduto affascinato dal Sistema Solare. Guardando le stelle trovò l'ispirazione per comporre una suite strumentale in 7 movimenti, uno per ogni corpo celeste, ognuno racchiuso in una caratteristica unica: se Marte è il portatore di guerra, Venere accompagna la pace, per un magico Urano c'è in corrispondenza un mistico Nettuno. Nacque così nel giro di due anni una delle più articolate trattazioni musicali della volta celeste, una colonna sonora per il Sistema Solare che ha segnato la storia di un genere: in queste armonie non sarà difficile riconoscere i suoni di tante pellicole cinematografiche 'spaziali'.

Ospiti d'onore di questo speciale momento di divulgazione riservato agli studenti degli istituti secondari di II grado, che condurrà alla scoperta di un universo di corrispondenze tra musica e spazio, il Presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica **Roberto Ragazzoni**, volto noto dell'astronomia a livello mondiale, soprattutto per i suoi contributi allo sviluppo di nuove tecniche di osservazione e di correzione delle immagini mediante ottica adattiva, in dialogo con **Marco Angius**, direttore dell'Orchestra di Padova e del Veneto.

Arricchiranno l'appuntamento esempi musicali interpretati dalla pianista **Gledis Gjuzi**, accompagnati da suggestive immagini del Sistema Solare fornite da INAF in collaborazione con Vis – Virtual Immersions in Science.

Prendete Nota. Incontri di approfondimento a libera fruizione

Questi incontri sono pensati per offrire spunti di conversazione alle classi del biennio o del triennio a partire dalla musica classica. Non sono vere e proprie guide all'ascolto, che presupporrebbero strumenti e conoscenze differenti, ma esperimenti di comparatistica, originati da uno o più temi contenuti nei programmi musicali della stagione Tempo d'Orchestra.

Ogni incontro è suddiviso in circa 40 minuti di presentazione e 20 minuti di ascolti.

Tempo d'Orchestra

Giovedì 10 ottobre 2024

Mantova, Sala delle Capriate

Ore 20.45

Sergei Babayan, pianoforte

"Songs"

Conferenza (a scuola, prima del concerto, giorno e ora da concordare)

Come il canto delle sirene

A cosa serve la melodia?

Suggerito per le classi del biennio

Ci sono le melodie che accompagnano i momenti migliori, le melodie che restano bloccate nella nostra testa e quelle che sappiamo riconoscere dopo un paio di note. Che si tratti di musica classica, leggera o popolare, la melodia è l'ingrediente base di ogni grande composizione. Un incontro per capire come funziona, da dove viene e come si trasforma nel tempo, un'introduzione all'ascolto che unisce passato e presente in una riflessione su ciò che più ci attrae nella musica.

Tempo d'Orchestra

Martedì 5 novembre 2024

Mantova, Teatro Sociale

Ore 20.45

Kristof Barati, violino

Orchestra da Camera di Mantova

Felix Mildenberger, direttore

Musiche di N. Paganini e F. Schubert

Conferenza (a scuola, prima del concerto, giorno e ora da concordare)

Perché Paganini non ripete?

Storia del virtuosismo nell'arte

Suggerito per le classi del biennio

Una leggenda vecchia quanto il suo nome suggerisce che Niccolò Paganini strinse un patto col diavolo per diventare il più grande virtuoso del violino nella storia. Forse i veri motivi non sono da attribuire alla dimensione ultraterrena, ma certo ancora oggi il genovese è considerato uno dei maestri indiscussi nell'arte del violino. Un racconto che unisce l'arte e la tecnica, per ragionare sul ruolo del virtuosismo – cioè della padronanza di un linguaggio espressivo – nell'arte, ma ancora di più sulle figure degli 'artisti virtuosi' e la percezione nella storia.

Tempo d'Orchestra

Giovedì 28 novembre 2024

Mantova, Sala dele Capriate

Ore 20.45

Quartetto Gringolts

Musiche di F. J. Haydn, H. Wolf, F. Schubert

Conferenza (a scuola, prima del concerto, giorno e ora da concordare)

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi

Amore, morte e altre amenità

Suggerito per le classi del triennio

La storia dell'arte è segnata da opere che tentano di esorcizzare la paura della morte, nello sforzo di offrire all'uomo una speranza che travalichi la prospettiva del sonno eterno. E in questo scontro perenne fra arte e morte, l'amore s'inserisce regolarmente come contesto privilegiato per la riflessione. Così, prendendo lo spunto da uno dei più celebri quartetti di Franz Schubert, questo incontro è dedicato ad alcuni celebri esempi artistici della coppia eros-thanatos.

Tempo d'Orchestra

Giovedì 19 dicembre 2024

Mantova, Teatro Sociale

Ore 20.45

Orchestra di Padova e del Veneto

Marco Angius, direttore

Musiche di G. Holst

Conferenza (a scuola, prima del concerto, giorno e ora da concordare)

Nati sotto Saturno

Perché i pianeti non influenzano solo l'oroscopo

Suggerito per le classi del triennio

È il 1967 quando Margot e Rudolf Wittokower danno alle stampe il celebre saggio 'Nati sotto Saturno': un'indagine sulla figura dell'artista, la contrapposizione fra apollineo e dionisiaco, temperamento mercuriale e saturnino. Da quel momento torna alla ribalta la riflessione della critica sui rapporti fra cultura popolare e arte, sulla possibilità di rintracciare – nelle opere e nelle vite dei grandi artisti – l'influsso dei pianeti, che poi non è altro che il tentativo di costruire dei modelli a cui riferirsi nella descrizione del mondo. Ecco come andremo a scoprire perché i pianeti non influenzano solo i nostri oroscopi.

Tempo d'Orchestra

AmaDeus ExMantova

Martedì 14 gennaio 2024

Mantova, Sala delle Capriate

Ore 20.45

Ensemble dell'Orchestra da Camera di Mantova

Martina Consonni, pianoforte

Conferenza (a scuola, prima del concerto, giorno e ora da concordare)

Un geniale imbecille

Vita di Mozart raccontata da lui stesso

Suggerito per le classi del biennio

Se si prendesse una delle lettere che regolarmente Wolfgang scriveva al padre Leopold, certo verrebbe qualche dubbio sulla genialità del personaggio: conti in disordine, commissioni d'opera in sospeso, donne e amori, il tutto condito da una discreta consapevolezza delle proprie qualità e un'ingenuità a tratti infantile. Eppure è proprio dalla 'normalizzazione' di certi miti che può nascere la più accesa simpatia... e quando si mette mano ai suoi aneddoti, non si può che rimanere rapiti dalla personalità di Mozart. Un incontro ravvicinato con la vita privata di un genio.

Tempo d'Orchestra

Mercoledì 22 gennaio 2025

Mantova, Teatro Sociale

Ore 20.45

Enrico Bronzi, violoncello solista e concertatore

Orchestra da Camera di Mantova

Musiche di G. F. Ghedini, F. J. Haydn e L. Boccherini

Conferenza (a scuola, prima del concerto, giorno e ora da concordare)

Nostalgia canaglia

Cosa hanno ancora da dirci i classici?

Suggerito per le classi del biennio/triennio

Il Classicismo è quel periodo mitico nella storia dell'arte in cui ogni opera sembra incarnare i tratti della perfezione, tanto da diventare la definizione stessa di un genere musicale, la 'classica' appunto. E più volte, nel corso dei secoli successivi, si è guardato al Settecento con nostalgia, rimpiangendo un passato mitico in cui nobile semplicità e quieta grandezza erano gli ingredienti fondamentali della creazione artistica. Un viaggio a ritroso per capire se la classica e i suoi classici abbiano ancora qualcosa da dire all'uomo di oggi.

Tempo d'Orchestra

Martedì 04 febbraio 2025

Mantova, Sala delle Capriate

Ore 20.45

Aresenii Moon, pianoforte

Orchestra Leonore

Daniele Giorgi, direttore

Musiche di F. Chopin e R. Schumann

Conferenza (a scuola, prima del concerto, giorno e ora da concordare)

Romanticismo in scatola

Poche semplici regole per riscoprire i sentimenti

Suggerito per le classi del biennio/triennio

Quando si immagina la musica del Romanticismo, sicuramente Frédéric Chopin e Robert Schumann sono due costanti. Ma quali sono le componenti essenziali del Romanticismo in musica? Come ritrovare all'interno di composizioni senza nessun testo l'essenza di quel messaggio artistico che è poi passato a definire un intero atteggiamento umano nei confronti dei propri sentimenti? In sintesi, cosa fa di un compositore un 'romantico'? Ecco, attraverso poche semplici regole, si cerca di tratteggiare l'introduzione a una poetica delle emozioni.

Tempo d'Orchestra

Domenica 16 febbraio 2025

Mantova, Sala delle Capriate

Ore 18.00 e 20.45

Massimo Quarta, violino

Enrico Dindo, violoncello

Pietro De Maria, pianoforte

Musiche di M. Ravel

Conferenza (a scuola, prima del concerto, giorno e ora da concordare)

Musica leggerissima

Ravel e la contaminazione dei linguaggi

Suggerito per le classi del triennio

Se la leggerezza descritta da Calvino nelle Lezioni Americane avesse un compositore di riferimento, certamente questi potrebbe essere Maurice Ravel. Con la sua capacità di parlare diversi linguaggi musicali, di attraversare i generi e di trasformare le sonorità degli strumenti, nessuno come il francese ha saputo interpretare con altrettanta luminosa ispirazione la contaminazione fra linguaggi artistici differenti e la possibilità di trasformare in musica la pittura, la poesia, la letteratura. Un incontro sulle 'arti sorelle'.

Tempo d'Orchestra

11-13 marzo 2025

Mantova, Palazzo Te - Fruttiere

Orchestra da Camera di Mantova

Antonio Vivaldi, Le Quattro Stagioni

Conferenza (a scuola, prima del concerto, giorno e ora da concordare)

Non esistono più le mezze stagioni

Antonio Vivaldi contro il Climate Change

Suggerito per le classi del triennio

Come affrontare uno dei più grandi capolavori musicali a tema naturale in un periodo storico in cui il rapporto fra uomo e natura sempre per sempre compromesso? Forse proprio ripartendo dall'arte, dal rispetto che impone, dall'attenzione ai segnali che il mondo lancia e sta ad ogni sensibilità raccogliere. Se Antonio Vivaldi non rappresenta un caso isolato di musica ispirata al canto della natura, certamente è il più celebre e apprezzato.

Partendo quindi dalle Quattro Stagioni, si arriva ad alcuni esempi contemporanei che mostrano gli effetti del Climate Change, non attraverso le immagini, ma attraverso i suoni.

Tempo d'Orchestra

Lunedì 31 marzo 2025

Mantova, Teatro Sociale

Ore 20.45

Kian Soltani, violoncello

Junge Deutsche Philharmonie

Roderick Cox, direttore

Musiche di A. Dvořák e I. Stravinskij

Conferenza (a scuola, prima del concerto, giorno e ora da concordare)

Come ti distruggo il balletto

Stravinsky e la Sagra della Primavera

Suggerito per le classi del biennio e del triennio

Poche opere nella storia della musica hanno sortito lo stesso impatto che ebbe la Sagra della Primavera di Igor Stravinsky, eseguita per la prima volta a Parigi nel 1913. Un balletto che evoca il mito pagano della creazione del mondo e che sotto diversi aspetti rappresenta esso stesso una nuova fondazione nei rapporti fra movimento e musica. Così, con la sua potenza esplosiva, la Sagra rappresenta il punto di partenza ideale per un racconto della danza, ma ancora di più un utile riferimento per capire come attraverso il corpo dei danzatori e le vibrazioni dell'orchestra si possa non solo celebrare il movimento, ma addirittura trovarne una nuova grammatica.

Mind the Gap. Come ascoltare oggi la musica classica?

È anche possibile selezionare tre o cinque incontri dall'elenco precedente a cui far partecipare le stesse classi. In questo caso, il lavoro verrà corretto in una proposta di autentico percorso d'ascolto: partendo dai primi rudimenti del genere musicale, si arriverà fino ad una presentazione della filiera produttiva che questo presuppone.

Le singole lezioni vanno quindi a convergere verso un percorso così articolato:

Tre incontri:

- Esiste ancora la musica classica?
- Come ascoltare la classica?
- Perché ascoltare la classica?

Cinque incontri:

- Esiste ancora la musica classica?
- Quanti tipi di musica classica esistono?
- Come ascoltare la classica?
- Quali sono gli elementi fondamentali di un ascolto?
- Perché ascoltare la classica?

Ogni incontro è suddiviso in circa 40 minuti di presentazione e 20 minuti di ascolti.

Informazioni generali:

Durata delle conferenze introduttive all'ascolto: 1 ora

Costi:

- Biglietto per ciascuno studente, comprensivo di conferenza + concerto: € 8
- Biglietto per assistere solo alla conferenza: € 3

Le proposte di **Prendete Nota** per le scuole secondarie di II grado si completano con:

- **Prove aperte:** una preziosa occasione didattica per avvicinarsi alla grande musica in modo più informale. Giorni e orari saranno comunicati durante la stagione.
- **Corsi di aggiornamento per docenti:** un'occasione di formazione incentrata sulla storia della musica, messa in rapporto con le altre discipline. Accreditementi a cura della scuola.
- **PCTO (Percorsi per l'apprendimento trasversale e l'orientamento):** un contesto di apprendimento informale in cui sviluppare competenze trasversali e pratiche specifiche. L'attività può essere svolta durante la stagione concertistica Tempo d'Orchestra (ottobre-maggio) oppure nell'ambito del festival Trame Sonore (aprile – giugno)

Referente per il progetto:

Francesca Pasolini

349 66 99 390

francesca.pasolini@oficinaocm.com