

Corso e annualità: Corso 2 Organizzatore dello Spettacolo 2023/2024

Materia: Organizzazione dello spettacolo (musica classica e contemporanea)

Docenti: Cecilia Balestra (23 ore)

Contenuti del corso: Il percorso formativo del corso mira a fornire un quadro del sistema musicale italiano definendo le coordinate del contesto professionale in cui gli allievi si troveranno ad operare. Organizzazione, produzione, gestione e distribuzione della musica “colta” sono affrontate attraverso l’approfondimento delle problematiche specifiche. L’analisi di casi organizzativi e brevi esercitazioni in aula completa la formazione pratica.

Programma in dettaglio:

- **Introduzione al corso e alle problematiche specifiche del settore musicale**, anche in relazione alla situazione attuale (**Cecilia Balestra e Gianpaolo Scardamaglia**).
- **Storia dell’organizzazione musicale in Italia**. Teatri e pubblici: dal mecenatismo alle politiche culturali.
- **Il sistema musicale italiano: quadro complessivo:** Legge 800, il Fondo Unico per lo Spettacolo e altri decreti in vigore: Fondazioni lirico-sinfoniche, ICO, Teatri di tradizioni, associazioni concertistiche e festival;
- **La produzione della musica sinfonica e cameristica:** Scelte artistiche e di repertorio; La gestione di un’orchestra; Scelte artistiche: la stagione concertistica. Cenni di editoria musicale (lettura di un catalogo editoriale). Analisi di produzioni, anche attraverso analisi di casi. Sistema distributivo e modalità distributive. La figura e il ruolo dell’agente. Le problematiche organizzative della produzione della musica contemporanea.
- **La produzione del teatro d’opera:** Programmazione e produzione; scelte artistiche, organizzazione del lavoro. L’allestimento dell’opera lirica.
- **Formazione musicale e coesione sociale. Musica come strumento di inclusione sociale:** politiche e progetti di diffusione della cultura musicale. Casi: Progetti musicali negli istituti carcerari e nella scuola dell’obbligo dedicati ai nuovi linguaggi musicali, Music Fund, il Sistema delle Orchestre e dei Cori infantili e giovanili in Italia, Costruire con la Musica.

Le lezioni di Gianpaolo Scardamaglia rappresentano un’**introduzione all’ascolto della musica d’arte occidentale** e saranno integrative rispetto alla parte dedicata all’organizzazione musicale. Il metodo è finalizzato all’acquisizione di una maggiore capacità di ascolto del repertorio classico e delle conoscenze musicali minime, necessarie per il lavoro organizzativo. Breve percorso attraverso i generi e le forme della musica occidentale, dal barocco a oggi, che mette in rilievo i contesti storico-sociali e teorici in cui la musica colta occidentale si è realizzata come forma d’arte. La scelta di tracciare un percorso per generi (musica da camera, musica sinfonica, musica sacra, teatro d’opera) consente inoltre un approccio al repertorio così come viene correntemente affrontato nella programmazione, in stretta relazione con le lezioni di organizzazione musicale. L’analisi delle principali forme musicali (suite, tema con variazioni, forma sonata, sinfonia, concerto, ouverture, e musica a programma) viene affrontata

Civica Scuola
di Teatro
Paolo Grassi

attraverso un metodo didattico fortemente incentrato sugli ascolti. Si mira infatti a stimolare e sviluppare negli allievi la capacità di ascolto attivo di un repertorio a loro estraneo attraverso il riconoscimento dei principi fondamentali di organizzazione del materiale sonoro. Negli ascolti, si terrà conto della programmazione delle principali istituzioni musicali milanesi con particolare riguardo alle scelte artistiche.

Modalità di valutazione: Valutazione in itinere con discussioni durante le lezioni.
Valutazione finale delle lezioni di Storia e organizzazione (scritta a test e orale)

Modalità svolgimento esame (FINE CORSO // FINE MODULO):

Bibliografia:

Cecilia Balestra e Alfonso Malaguti (a cura di), *Organizzare Musica. Legislazione, produzione, distribuzione, gestione del sistema italiano* (Franco Angeli, Milano, 2003/06).

Cecilia Balestra, *Teatri e pubblici: dall'impresariato alle politiche culturali* nella collana *Il contributo italiano alla storia del pensiero*, MUSICA (Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, Roma 2017).

Aaron Copland, *Come ascoltare la musica* (Garzanti, 2001)

Otto Karolyi, *La grammatica della musica* (Einaudi, 2000)