

TBM Project - Teaching Ballet through Music

Prefazione

Tra le tante motivazioni che mi hanno spinto a redigere il TBM Project, due hanno avuto un'importanza fondamentale.

La prima motivazione è l'amore incondizionato che nutro verso l'Arte in generale e verso la danza e la musica in particolare, quell'amore che mi ha spinto a cercare di migliorarmi costantemente e mi ha dato la necessaria curiosità per approfondire le tematiche legate al mio lavoro di musicista e compositore per la danza.

La seconda motivazione riguarda gli allievi di danza di tutto il mondo.

In una società che offre mille distrazioni ai nostri giovani figli, sapere che ancora oggi ci sono ragazzi che si dedicano allo studio di una disciplina così dura e nobile, è motivo di orgoglio e soprattutto di speranza, la speranza di non veder lentamente morire il nostro patrimonio più grande. L'Arte.

Queste due ragioni, l'amore per l'arte e la gratitudine verso i nostri giovani, mi hanno spinto a mettere insieme tutti i tasselli di una vita spesa al servizio della musica e di fonderli in questo progetto che ha come obiettivo quello di aiutare il mondo della danza a crescere sempre di più.

In tutti questi anni di lavoro ho avuto la fortuna di collaborare con centinaia di insegnanti di ogni parte del mondo, ed ho avuto modo di osservare le loro metodologie di lavoro, di ricevere stimoli, idee, di imparare strategie di comunicazione.

Nel TBM Project non vi è la benchè minima intenzione di riscrivere 500 anni di evoluzione dello studio della danza e tantomeno la presunzione di cambiare o modificare alcunchè, a mio modo di vedere però negli ultimi decenni abbiamo assistito ad un lento e progressivo impoverimento del valore artistico e didattico dato dalla musica nell'insegnamento della danza.

Le ragioni sono molteplici ma sicuramente a livello formativo non si fa abbastanza per dare ai giovani insegnanti una appropriata preparazione didattico-musicale.

Per questi motivi nasce il TBM Project, uno strumento che offre agli insegnanti di danza una preparazione teorico-musicale specifica per le loro esigenze e che al tempo stesso colma una lacuna formativa proponendo un punto di vista innovativo sulle metodologie di lavoro.

TBM – Teaching Ballet through Music

- **Che cos'è il TBM Project?**

Il TBM Project è un progetto globale che comprende seminari di musica applicata alla danza ed un Dvd didattico strutturato sottoforma di lezione, che unisce alla parte teorica dello studio della musica la sua applicazione pratica nell'insegnamento della danza. Il TBM Project risolve l'annoso problema degli insegnanti di danza su come rendere più "musicali" i propri allievi e di conseguenza spiega come

- **Quali le finalità del TBM Project?**

Le finalità del TBM Project sono le seguenti:

1. Ridare alla Musica il giusto ruolo all'interno della didattica coreutica
2. Offrire le necessarie competenze teorico-pratiche agli insegnanti di danza
3. Far nascere la musica negli allievi avendo come obiettivo finale quello di farli "suonare con il corpo", ottenendo così una qualità di movimento più consapevole dal punto di vista dinamico e artistico.
4. Riavvicinare alle necessità odierne la didattica coreutica, offrendo agli studenti un percorso formativo atto a soddisfare le richieste del mondo del lavoro in termini di versatilità e competitività

TBM Project - Teaching Ballet through Music

Seminari di musica applicata alla danza per studenti ed insegnanti

L'obiettivo finale del metodo è: **Suonare con il corpo.**

Gli elementi chiave del metodo sono:

Il conteggio

Come e cosa ascoltare della musica

La dinamica

Il corretto uso della musica e la sua applicazione

La musica e la sua ispirazione

La metodologia di lavoro cerca, fin dal primo incontro, di aumentare la percezione ritmica, artistica e fraseologica degli allievi, unendo la pratica degli esercizi ai concetti teorici.

Primo incontro

- Breve introduzione teorica sulle nozioni musicali di base:
- Valori delle note e delle pause, differenza tra tempo e ritmo, significato di misura, il punto musicale.
- Analisi teorico/pratica dei vari tempi musicali (tempi semplici e tempi composti).
- Esercizi ritmici per la comprensione della differenza pulsazione-suddivisione.
- Analisi dei tempi attraverso l'accento.
- Introduzione al capitolo: differenze tra "ascolto passivo" ed "ascolto attivo" della musica.
- Esercizi pratici alla sbarra ed al centro attraverso l'uso dei vari tempi musicali.

Secondo incontro

- Breve ripasso teorico/pratico degli argomenti del primo incontro attraverso la verifica dei compiti.
- Esercizi pratici alla sbarra ed al centro attraverso l'uso dei vari tempi.
- Analisi ed approfondimento del capitolo: "il conteggio dei ballerini".
- Introduzione ed analisi ai vari concetti di dinamica musicale e di dinamica "del passo".
- Analisi pratica dei vari passi e/o movimenti attraverso la dinamica musicale.

Terzo incontro

- Breve ripasso teorico/pratico degli argomenti del secondo incontro attraverso la verifica dei compiti.
- Esercizi pratici alla sbarra ed al centro attraverso l'uso dei vari tempi.
- Introduzione ed analisi dei vari concetti di dinamica nelle sezioni di "petit allegro" e "grand allegro".
- Creazione, in piccoli gruppi, di esercizi atti a stimolare la creatività e l'attenzione all'uso della musica.
- Introduzione al riconoscimento dei tempi musicali.

Quarto incontro

- Breve ripasso teorico/pratico degli argomenti del terzo incontro attraverso la verifica dei compiti.
- Esercizi pratici alla sbarra ed al centro attraverso l'uso dei vari Tempi.
- Approfondimento della dinamica musicale (da dove nasce il "respiro", il concetto di "frase", il "tempo rubato", la "legatura").
- Analisi dinamica de "l'Adagio".
- Analisi dei vari tipi di "incipit melodico".
- Creazione, in piccoli gruppi, di esercizi atti a stimolare la creatività ed il corretto uso della musica.

Quinto incontro

- Breve ripasso teorico/pratico degli argomenti del quarto incontro attraverso la verifica dei compiti.
- Esercizi pratici alla sbarra ed al centro attraverso l'uso dei vari tempi.
- Analisi del concetto di "legazione" (lettura della musica da varie prospettive).
- Analisi dello spartito musicale. Studio degli elementi espressivi della musica: tonalità, altezza del suono, utilizzo onomatopeico o utilizzo spirituale della musica.
- Creazione, in piccoli gruppi, di esercizi atti a stimolare la creatività ed il corretto uso della musica.

TBM – Teaching Ballet through Music

Ideatore e conduttore: Sandro Cuccuini

Assistente: Alessandra D'Apice

Supervisione artistica. Susanna Plaino

Co-Produttore: Valerio Busseni

Realizzazione video e grafica: Mastruzzi Multimedia