

A wide-angle photograph of a large orchestra performing in a grand, ornate theater. The orchestra is composed of many young musicians, mostly children and teenagers, seated in rows across the stage. They are playing various instruments, including violins, violas, cellos, double basses, woodwinds, brass, and percussion. A conductor stands at the front, facing the orchestra. The theater has multiple tiers of balconies with ornate railings and is filled with spectators. The stage is lit with warm, golden light, and the large red curtains are partially open, framing the scene.

Rete «Dalla classe all'orchestra»

Piacenza

Orchestra Cinque Quarti

"Toccati dalla musica"

Origini e sviluppo

- Il progetto **“Dalla classe all’orchestra”**, è nato nel 2013 presso il 4° Circolo Didattico di Piacenza quando in tre classi seconde è stato inserito in orario scolastico un laboratorio strumentale di violino e violoncello.
- Il progetto è cresciuto anno dopo anno e agli archi si sono aggiunti laboratori di fiati e percussioni.
- Dal 2022 il progetto è diventato di rete e coinvolge oggi 9 istituzioni scolastiche della città e della provincia.
- I laboratori si svolgono in orario scolastico ed extrascolastico e sono frequentati da più di **500** bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie.

Ispirazione e valori generali

- Il progetto si ispira e trae i propri fondamenti didattici da quello che viene **denominato “El Sistema”** venezuelano, fondato da **José Antonio Abreu** e portato in Italia dal maestro **Claudio Abbado**.
- Tale approccio è un modello didattico che mette al centro la musica, intesa come strumento di **sviluppo globale e multidimensionale**, funzionale all'apprendimento e al benessere del soggetto, in un quadro di valori universali e inclusivi: **uguaglianza, diritti, partecipazione, comunità, fratellanza, sostenibilità, rispetto per la diversità, non-violenza, fiducia, onestà, coraggio, gioia, amore, ottimismo, speranza, bellezza**.

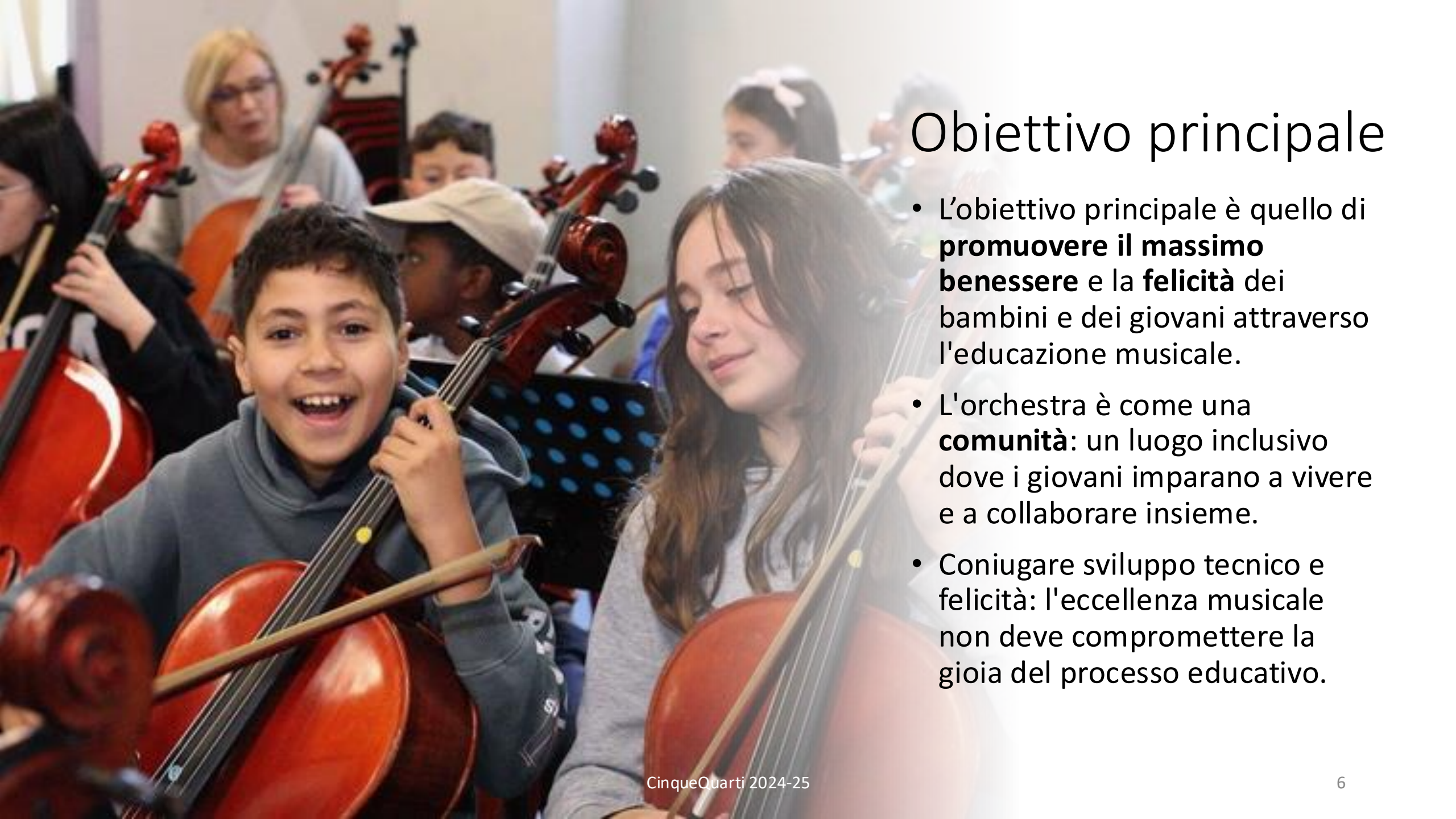
L'orchestra *CinqueQuarti* come modello educativo

- Il cuore del progetto è l'orchestra *CinqueQuarti* a cui possono partecipare tutti i bambini e ragazzi che frequentano i laboratori.
- **Fare musica insieme in contesti collettivi promuove la collaborazione tra le diverse culture e tradizioni** presenti sul territorio per favorire il **pieno sviluppo della persona umana**, delle sue attitudini e talenti con una particolare attenzione a chi si trova in condizioni di disagio, fragilità o svantaggio personale, psichico, fisico, economico o sociale.
- L'orchestra *CinqueQuarti* è attualmente composta da due formazioni di circa 180 ragazzi ciascuna: l'orchestra giovanile ***CinqueQuarti Abreu*** e l'orchestra infantile ***CinqueQuarti Abbado*** a cui si affianca anche il ***Coro CinqueQuarti Manos Blancas***.

Impatti

L'intento è quello di creare un impatto significativo sul territorio grazie alle **potenzialità trasformative dell'educazione musicale** ed in particolare della **pratica orchestrale** favorendo l'incontro e la collaborazione tra studenti, insegnanti, famiglie e comunità locali.

Obiettivo principale

- L'obiettivo principale è quello di **promuovere il massimo benessere** e la **felicità** dei bambini e dei giovani attraverso l'educazione musicale.
- L'orchestra è come una **comunità**: un luogo inclusivo dove i giovani imparano a vivere e a collaborare insieme.
- Coniugare sviluppo tecnico e felicità: l'eccellenza musicale non deve compromettere la gioia del processo educativo.

Il lavoro in orchestra: valori pedagogici

- **Collaborazione e Inclusività:** l'orchestra favorisce la socialità, l'interazione e lo sviluppo di valori come la solidarietà e il lavoro di squadra.
- **Ruolo attivo degli studenti:**
i soggetti sono considerati costruttori attivi del sapere.
L'orchestra è uno spazio per riflettere, crescere e sperimentare senza paura dell'errore.
- **Formazione continua:**
docenti e studenti lavorano insieme per migliorarsi continuamente, adattando il percorso educativo alle esigenze dei singoli e del gruppo.

Struttura didattica del progetto

Il programma orchestrale progressivo mira a fornire ai giovani strumenti di crescita sia artistica che umana, attraverso un **percorso inclusivo e collaborativo**

Studio Individuale:

pratica autonoma per il miglioramento tecnico personale.

Laboratorio di Fila:

Gruppo di studenti dello stesso strumento.

Focus su: tecnica specifica dello strumento, studio delle tonalità, arcate (per archi), respirazione (per fiati), e articolazioni.

Laboratorio di Sezione Unificata:

Unificazione degli strumenti della stessa famiglia.

Lavoro su: intonazione, armonizzazione, coordinazione temporale e interpretativa.

Prova Orchestrale Plenaria:

Esecuzione collettiva dell'intero repertorio con tutti gli strumenti.

Concerto Finale:

culmine del lavoro didattico, con esibizione pubblica dei risultati ottenuti.

Sviluppo delle lifeskills

- Insieme alle competenze musicali viene fortemente incentivato lo **sviluppo delle competenze socio-emotive** attraverso l'impegno nell'organizzazione e nella partecipazione alla gestione delle attività orchestrali.
- Gli incarichi e i ruoli non sono fissi ma ruotano per stimolare il progresso e rafforzare l'**autostima**: tutti hanno l'opportunità di essere protagonisti e di cimentarsi dando il proprio contributo secondo le proprie possibilità per il bene comune.
- Queste strategie aiutano gli alunni a maturare **competenze di leadership** quali senso di responsabilità, affidabilità, credibilità, coscienziosità, modestia, autoriflessione, organizzazione, impegno, orientamento ai risultati.
- Gli incarichi sostengono l'organizzazione dell'orchestra consentendo una conduzione realmente affidata agli alunni, in cui gli insegnanti assumono un ruolo di *regista* e di facilitatore.

A group of children are playing cellos in an orchestra. They are seated in rows, holding their instruments and looking at sheet music. A woman, likely a teacher or conductor, is standing in the background, also holding a cello. The setting appears to be a rehearsal space or a small concert hall with wooden paneling.

Inclusione ed Equità

I laboratori orchestrali ***CinqueQuarti*** sono frequentati da bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni appartenenti a **20 diverse nazionalità** e sono completamente gratuiti per le famiglie; anche gli strumenti musicali vengono forniti in comodato d'uso.

Risorse

Le attività del progetto e dell'orchestra si realizzano grazie al contributo di varie realtà istituzionali e produttive del territorio.

+

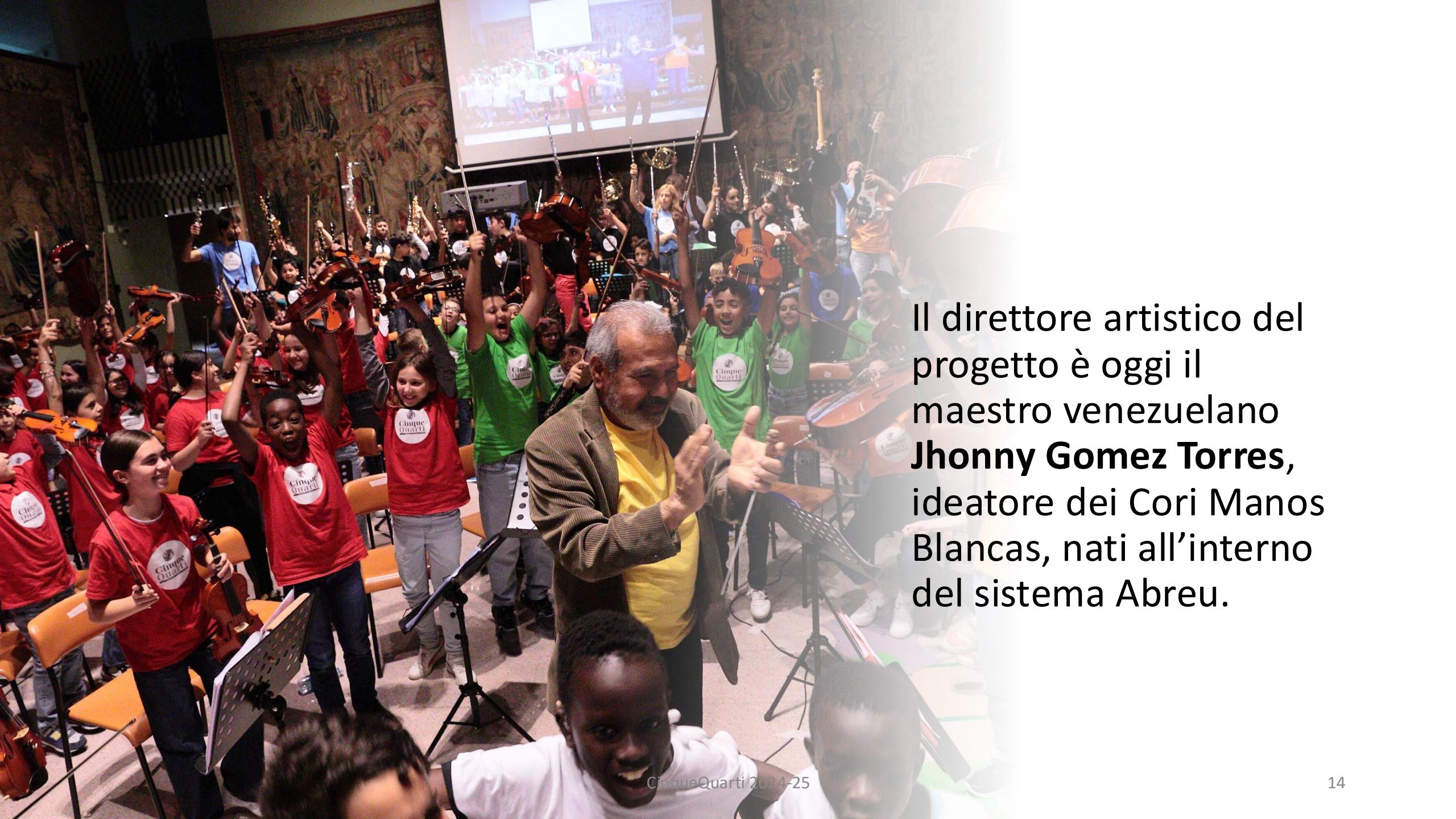
Le esperienze didattiche sono collettive.

Questa pratica sostiene la **motivazione** e favorisce l'**integrazione** degli alunni provenienti da altri paesi europei ed extra-europei e dei bambini e ragazzi con difficoltà.

Risultati

I risultati di questi anni testimoniano una **straordinaria ricaduta su tutte le sfere di sviluppo cognitivo ed emotivo** dei bambini e dei ragazzi e particolarmente significativo è il miglioramento riscontrabile in caso di disabilità e svantaggio sociale.

Il direttore artistico del progetto è oggi il maestro venezuelano **Jhonny Gomez Torres**, ideatore dei Cori Manos Blancas, nati all'interno del sistema Abreu.

La ricerca scientifica sul progetto di Mind4Children

Il team di ricercatori di Mind4Children guidato dalla prof.ssa Daniela Lucangeli ha avviato un progetto di ricerca triennale per valutare l'impatto del progetto sullo sviluppo degli apprendimenti.

Il disegno sperimentale si concentra sulle seguenti domande:

L'attività di orchestra ha un impatto sulle abilità cognitive?

L'attività di orchestra a scuola cambia il senso della vita, di sé e degli altri?

Clima di classe
Comportamento prosociale
Empatia
Autostima
Regolazione emotiva

L'attività di orchestra a scuola ha un effetto sull'apprendimento generale degli studenti?

Autoefficacia
Stile di attribuzione
Enjoyment of school
Rendimento scolastico
Prove INVALSI

Che ruolo svolgono i fattori di rischio come il basso status socio-economico della famiglia di appartenenza o la manifestazione di Bisogni Educativi Speciali?

L'Associazione CinqueQuarti APS

Ad inizio 2024, per iniziativa di alcune famiglie, insegnanti e stakeholder locali si è costituita l'Associazione di Promozione Sociale **«CinqueQuarti -Toccati dalla musica»**, impegnata a supportare il progetto e a generare un movimento culturale di promozione intorno al tema dell'educazione musicale e dell'inclusione sociale, coltivando relazioni, scambi e confronti.

Nell'ultimo anno è nato anche il gruppo del *Coro dei Papà* che partecipa con entusiasmo ai concerti dell'orchestra.

I laboratori settimanali sono guidati da numerosi maestri ed esperti musicali in gran parte provenienti dal Conservatorio Nicolini di Piacenza.

«Non è solo questione di musica. Qui si insegna la solidarietà, l'armonia, l'ordine, la bellezza, il rispetto.

E prima di tutto l'umiltà».

Josè Antonio Abreu

<https://drive.google.com/file/d/1ECEWCELutptaSxUs7lvpqeBu5qdOtClT/view?usp=sharing>

https://drive.google.com/file/d/1uGmR1b5aYdNlcJhLR4lhRONPqRkl02SY/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1HpWttrFZc1rLuB6i9qTc0p4daqHHhfR0/view?usp=drive_link

Info:

dallaclassesallorchestra@4circolopc.it

cinquequarti.aps@gmail.com