

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

CONSERVATORIO DI MUSICA "ARRIGO BOITO"

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

Via del Conservatorio, 27/a – 43121- Parma – Italia - tel. +39 0521 381911 fax +39 0521 200398

e-mail: direttore@conservatorio.pr.it - <http://www.conservatorio.pr.it>

RELAZIONE PROGRAMMATICA RELATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Premessa

Le linee programmatiche per l'A.A. 2013/2014, così come emerse dalla programmazione del Consiglio Accademico e della Consulta degli Studenti, intendono perseguire l'eccellenza e l'ampliamento dell'offerta formativa, l'ampliamento della produzione artistico-orchestrale da inserirsi nelle più importanti realtà concertistiche nazionali ed internazionali.

Corsi Accademici

L'offerta formativa dei corsi accademici dell'anno in corso è stata arricchita con l'attivazione di nuovi corsi: 3 di Triennio (flauto traversiere, basso elettrico ad indirizzo pop, batteria ad indirizzo pop); 1 nuovo corso di Biennio (flauto traversiere) al quale si aggiunge il biennio di formazione docenti con i seguenti posti, in base alle esigenze regionali comunicatoci dal Ministero: 3 di chitarra 6 di percussioni 1 di violino 3 di fisarmonica e 2 di pianoforte.

Sono attualmente proposti in Conservatorio ben 87 corsi accademici, di cui 53 trienni con 185 iscritti e 34 bienni con 139 iscritti ai quali si aggiungeranno i 13 del biennio di didattica.

Per gli iscritti ai corsi accademici sono attive le convenzioni per la mobilità internazionale, anche di docenza, aderenti al Lifelong Learning Programme Erasmus della Comunità Europea.

Corsi pre -accademici e tradizionali

Nell'Istituto sono attualmente attivi 24 corsi ad esaurimento di vecchio ordinamento per un totale di 174 iscritti e 27 corsi denominati pre-accademici con 352 allievi di cui il corso di

formazione permanente con 77 allievi. Il totale degli iscritti al momento attuale ammonta a 863.

La domanda di ammissione ai nuovi percorsi pre-accademici è notevole e in continuo aumento: si è reso pertanto necessario l'affidamento di incarichi a docenti esterni, al fine di soddisfare le richieste di questo bacino di utenza propedeutico ai trienni. Come negli scorsi anni, nell'ambito dei corsi pre-accademici sono previsti insegnamenti di Propedeutica orchestrale per gli strumenti ad arco, di Wind Band (Junior e Senior) per gli strumenti a fiato e percussioni e di orchestra di chitarre per i chitarristi dei cpa e dei v.o..

Corsi di formazione

Sono previsti corsi di formazione per docenti di scuola primaria e secondaria di 1° grado all'interno del progetto laboratori D.M. 8/11, afferente al dipartimento di didattica e tenuto dal M° Colonna Pier Luigi. Sono stati organizzati concerti e guide all'ascolto nell'ambito della formazione permanente destinate ad un pubblico adulto e alle scuole primarie e secondarie della città e della provincia.

Borse di studio

A sostegno degli studenti più meritevoli sono previste attribuzioni di borse di studio, in parte finanziate da contributi provenienti da privati. Si rende inoltre necessario prevedere n. 8 borse di studio di 150 ore destinate agli iscritti all'a.a. 2013-2014 per collaborazioni alle attività del Conservatorio.

Attività di Formazione permanente e ricorrente

Durante l'anno accademico 2013-2014 si svolgeranno numerosi seminari e master class per fornire agli allievi nuovi spunti ed importanti esperienze formative, anche attraverso eventi che vedranno la partecipazione di docenti provenienti da altri stati europei.

Al fine di incrementare le iscrizioni degli studenti, il pubblico dei concerti ed agire anche sul piano sociale creando appuntamenti di ritrovo e di divulgazione della cultura musicale, sono state organizzate un ciclo di Guide all'ascolto della musica destinate ad alunni delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, dal titolo "*Ascoltando s'impara*" a partire dal 31.01.14 e proseguiranno fino al mese di maggio. A tal fine, sono state contattate tutte le scuole di Parma e provincia dalle primarie fino alle secondarie di II grado, sia pubbliche che private, proponendo loro una serie di 15 guide all'ascolto della musica,

incentrate su varie tematiche, tenute da docenti interni ma in qualche caso con la collaborazione di studenti del nostro Istituto.

Le 13 scuole, anche fuori provincia, che hanno aderito all'iniziativa sono state le seguenti:

1. Scuola Media ad indirizzo musicale "Fra' Salimbene" di Parma;
2. Scuola Media "Fra' Salimbene" di Parma;
3. Scuola Media dell'Istituto Comprensivo "Fermi" di Langhirano;
4. Scuola Media dell'I. C. di Tracasali;
5. Scuole Primaria "Cocconi" dell'I.C. "Parmigianino" di Parma;
6. Scuola Primaria "Corridoni" dell'I.C. "Parmigianino" di Parma;
7. Scuola Primaria "San Leonardo" dell'I. C. "Micheli" di Parma;
8. Scuola Primaria "Adorni" dell'I. C. "Micheli" di Parma;
9. Scuola Primaria "Micheli" dell'I. C. "Micheli" di Parma;
10. Scuola Primaria "San Vitale" di Parma;
11. Scuola Primaria "Pezzani" di Noceto;
12. Scuola Primaria "Ferrari" dell'I. C. "Fermi-Ferrari" di Langhirano;
13. Scuola Primaria Paritaria "Santa Rosa" di Parma.

Gli argomenti delle 6 guide che sono state scelte dagli insegnanti risultano essere:

1. *La musica riprodotta: gioie e... dolori*, a cura di Michele Ballarini;
2. *Il canto*, a cura di Claudia Gori;
3. *Fiato agli ottoni!*, a cura dell'ensemble di ottoni (Contini, Baroni, Gatti, Zuelli);
4. *Le muse d'Oriente*, a cura di Pierluigi Puglisi con Anta Jankovska, Jin Ji Cui, Kyoko Hattori;
5. *Dall'arpa celtica all'arpa pop*, a cura di Emanuela Degli Esposti con alcuni allievi;
6. *Gli studenti in orchestra*, a cura di Pietro Veneri con alcuni allievi.

Il totale degli alunni delle varie scuole che verranno ad assistere alle guide supera le 2.000 unità.

Gli incontri si terranno presso il nostro Auditorium.

Convenzioni

Sono state rinnovate le convenzioni con l'Istituto Comprensivo "Maria Luigia" per la scuola primaria e secondaria di primo grado e secondo grado, con l'Istituto Comprensivo "Parmigianino" per la scuola secondaria di primo grado e con la scuola per l'Europa per la scuola primaria.

E' in fase di stipula un accordo quadro con l'Università degli Studi di Parma al fine di coprire sia le materie di ambito pedagogico, che non possono essere effettuate dalla scuola di didattica, sia le materie legate alla musica elettronica, che non possono essere effettuate dal docente della disciplina afferente.

Attività Internazionale

Gli accordi inter-istituzionali Erasmus attivi per il 2013-14 sono complessivamente 45, come di seguito illustrato:

Austria	Eisenstadt	J. Haydn Konservatorium
	Wien	Universität für Musik und darstellende Kunst
Belgio	Bruxelles	Conservatoire Royal
	Leuven	Leuven LUCA Campus Lemmens Instituut
Danimarca	Copenaghen	Royal Danish Academy of Music
Estonia	Tallinn	Tallin University
		Music Department
Germania	Detmold	Hochschule für Musik
	Düsseldorf	Robert Schumann Hochschule
	Hamburg	Hochschule für Musik und Theater
	Leipzig	Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy
	Trossingen	Staatliche Hochschule für Musik Trossingen
Lettonia	Riga	Latvian Academy of Music J. Vitols
Lituania	Kaunas	Vytautas Magnus University - Music Academy
Norvegia	Oslo	Norwegian Academy of Music
	Stavanger	University of Stavanger - Department of music and dance
Olanda	The Hague	Faculty of music and dance - Royal Conservatoire
Polonia	Krakow	Akademia Muzyczna
	Gdansk	Akademia Muzyczna
Portogallo	Lisbona	Escola Superior de Música de Lisboa
Regno unito	Birmingham	Birmingham Conservatoire
	Newcastle upon Tyne	Newcastle University - The International Centre for Music Studies (ICMuS)
Romania	Cluj	Academy of Music Gheorghe Dima
	Oradea	University of Oradea - Facultatea de Arte

Slovenia	Ljubjana	Academy of Music
Slovacchia	Banskà Bystrica	Academy of Arts - Faculty of Music
	Banskà Stiavnica	Jan Albrecht Music and Art Academy
	Bratislava	Academy of Performing Arts
Spagna	Castellón	Conservatorio Superior Salvador Seguí
	Cordoba	Conservatorio Superior de Música de Cordoba Rafael Orozco
	Donostia-San Sebastian	Musikene - Centro Superior de Música del País Vasco
	Las Palmas de Gran Canaria / Santa Cruz de Tenerife	Conservatorio Superior de Música de Canarias
	Malaga	Conservatorio Superior de Música de Malaga
	Madrid	Conservatorio Real Superior de Música
	Salamanca	Conservatorio Superior de Música de Salamanca
	Sevilla	Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo
	Vigo	Conservatorio Superior de Música de Vigo
Svezia	Göteborg	Göteborgs Universitet - Academy of music and drama
	Malmö	Academy of Music at the Lund University
	Stockholm	Royal College of Music
Svizzera	Basel	Hochschule für Musik
	Genève	Haute Ecole de Musique de Genève
	Lugano	Conservatorio della Svizzera Italiana
Turchia	Istanbul	Istanbul MSFAU (Mimar Sinan University State Conservatory)
Ungheria	Budapest	The Listz Academy of Music
	Szeged	University of Szeged - Faculty of music

I suddetti accordi permetteranno un'intensa attività di mobilità Erasmus di docenti e studenti per l'anno accademico 2013-14:

- studenti in uscita: 6;
- studenti in entrata: 9;
- docenti in uscita: 14;
- docenti in entrata: 19.
- Si attendono ulteriori conferme:
 - Melinda Fellètar, Szeged (Ungheria);

- Margarita Escarpa, Vigo;
- Daniel Hjorth, Malmoe;
- Alberto Carretero, Siviglia;
- Camilo Rizo, Siviglia;
- Elke Hofmann, Basilea;
- Eddy Flecijn, Leuven (Belgio);
- Tor Yttredal, Stavanger (Norvegia);
- Morten Halle, Oslo;
- Anders Jormin, Gothenburg (Svezia);
- Kees Boeke, Trossingen (Germania);
- Peter Nelson, Trossingen;
- Pierre Alain Clerc, Ginevra;
- Hans Werner Heister, Amburgo;
- Hans Palsson, Malmoe;
- Staffan Scheja, Stoccolma;
- Regina Himmelbauer, Eisenstadt (Austria);
- Ralf Heiber, Eisenstadt;
- Daniel Kotlinski, Danzica (Polonia).

Gli accordi inter-istituzionali Erasmus attivabili dall'Anno accademico 2013-2014, in caso di scambio di docenti o di studenti, risultano attualmente essere i seguenti:

- Barcelona, ESMUC Escola Superior de Musica de Catalunya;
- Karlsruhe, Hochschule für Musik;
- Oviedo, Conservatorio Superior de Musica;
- Porto, ESMAE Politecnico do Porto;
- Reykyavik, Iceland Academy of the Art;
- Rotterdam, Codarts.

Per quanto riguarda gli accordi inter-istituzionali futuri, si segnalano i seguenti progetti:

Nuovi accordi inter-istituzionali Erasmus attivi dal 2014-15:

- Bucarest, National University of Music Bucharest;
- Lodz, Academy of Music.

Nuovi accordi inter-istituzionali Erasmus in corso di definizione e approvazione (da parte del CA):

- Bruxelles, Koninklijk Conservatorium;
- Istanbul, Technical University;
- Zagreb University, Academy of Music;
- Universidad Autonoma Madrid.

Nuovi accordi inter-istituzionali extra Erasmus in corso di definizione e approvazione (da parte del CA):

- Université de Montréal;
- University of Toronto;
- University of Kentucky (Irina Voro, docente di pianoforte, ha tenuto ieri in Sala Verdi una masterclass sulla performance creativa);
- Boston, New England Conservatory;
- Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile;
- Yerevan, Komitas State Conservatory;
- Il Cairo, Conservatoire;
- Beirut, Ecole des Artes Ghassan Yammine;
- The Jerusalem Academy of Music and Dance;
- Moscow, Gnesin Russian Academy of Music;
- Sarajevo, Academy of Music;
- Daegu, South Korea, Keimyung University;
- Sydney, Conservatorium of Music.

Oltre la mobilità di docenti e studenti, sono poi in programma attività internazionali di produzione e ricerca. Si segnala a riguardo:

- la proposta a partecipare ad un Intensive Program su *La musica e le 7 arti liberali* (un progetto di ricerca e produzione), proposta che giunge dal Conservatorio di Eisenstadt e dall'Università di Bucarest;
- la tournée di musica da camera *Il giovane e l'ultimo Mozart*, che vedrà coinvolti ensembles del Conservatorio di Parma (duo Parmigiani-Martelli, Trio Eclettica) e dell'Università di Vienna (Mucha Quartett): il progetto prevede l'esecuzione congiunta di un programma che intende indagare il percorso creativo di Mozart dalle opere giovanili alle tarde opere viennesi, unendo con un filo sottile le città di Parma (con il 1° concerto il 15 gennaio 2014 nell'Auditorium del Carmine) e di Vienna (con il 2° concerto il 28 gennaio nell'Auditorium dell'Università).

E' intenzione comune delle due istituzioni proseguire ed implementare un progetto così interessante; inoltre il Conservatorio di Cluj ha chiesto ufficialmente di poter unirsi al progetto nel prossimo a.a. 2014-15, offrendo un possibile invito al prestigioso Festival Mozart di Cluj;

- la convenzione con la University of Georgia, da poco firmata, prevede progetti di produzione e ricerca da definirsi già dal 2014.

Master class e seminari

Durante l'anno accademico 2013-2014 si svolgeranno numerosi seminari e master class per fornire agli allievi nuovi spunti ed importanti esperienze formative.

A riprova del grande fermento di attività formative, è doveroso da parte mia elencarvi le master class, i seminari e i laboratori di quest'anno, alcuni dei quali già svolti:

- L'arte di studiare Docente Federica Righini;
- L'essenza del verismo Docente Domenico Pierini;
- Fisiologia, dinamica e psicologia della respirazione docente Ermes Giussani;
- Il Passato e il presente degli arpisti italiani in argentina Docente Marcella Mendez;
- Parametri per l'improvvisazione "Aree intervallari il negletto interesse del jazz per la serialità Docente Franco D'Andrea";
- Improvvisazioni tra il repertorio antico e la musica del XX secolo Docente James Thomsons;
- Mater class di pianoforte docente Benedetto Lupo;
- Dal duetto al concertato I brani d'insieme nel repertorio lirico italiano e francese Docente Enza Ferrari;
- Masterclass di pianoforte docente Andrea Lucchesini;
- La vocalità nel jazz" interpretazione e improvvisazione docente Diana Torto;
- Bel canto ovvero bel cantare Docente Francesca Provvisionata;
- Master class di direzione d'orchestra;
- Work Shop di teoria ed analisi musicale due incontri a cura di Paolo Coggiola e Alberto Odone;
- Un altro progetto interessante coinvolgerà a fine marzo 2014 docenti in mobilità Erasmus (Regina Himmelbauer, Ralf Heiber, Pierre Alain Clerc, Kees Boeke) e docenti invitati come progetto d'istituto (Bice Mortara Garavelli dall'Università di Torino). Il progetto si configura come un workshop sulla retorica musicale come accesso all'interpretazione attraverso varie epoche e repertori;
- "Il corpo matrice di musica" docente Stefania Guerralisi e Patricia Bustos Vasquez
- "Il testo tradito": la ciaccona di Bach coordinata da Luigi Abate e con la partecipazione in qualità di relatori ed secutori di nostri docenti;
- Brass Ensemble tenuto dal M° Piero Bon;
- Metodo Felden Kraus : imparare ad imparare docente Silvia Nannetti;
- La musica ebraica nella tradizione europea a cura di Riccardo Moretti;
- Dentro il suono 49 studi per fare del suono la propria voce docente Gian Paolo Pretto;
- Excursus sull'opera organistica di Mozart organista Docente Bernard Gfherer.

Produzione

Proseguiranno le ormai tradizionali rassegne concertistiche denominate *Manifestazioni Accademiche* (riservate ai migliori allievi di Triennio e Biennio e corsi superiori tradizionali denominati *Incontri Musicali*) e un ulteriore spazio denominato *giovani talenti* sarà riservato agli allievi dei corsi pre accademici e dei corsi inferiori e medi di Vecchio Ordinamento. A questi si aggiungono tutte le iniziative legate all'attività didattica della Wind Band (Junior e Senior), propedeutica orchestrale e orchestre di chitarre.

Altrettanto degni di nota saranno i concerti al termine dei laboratori degli Ensemble da camera del Conservatorio.

L'orchestra del Conservatorio è stata inserita nell'ambito del festival "Verdi" 2013 di Parma con due concerti sinfonici effettuati nel mese di ottobre presso il Teatro Regio, insieme ad altri tre concerti cameristici svoltisi al Ridotto del Teatro Regio. A questi si aggiungono i concerti dell'ensemble da camera presso il Teatro di Vercelli e di Modena. Inoltre mi è stata richiesta la partecipazione di un'orchestra da camera da inserire nell'ambito di una rassegna concertistica che si terrà presso l'Auditorium del museo del violino di Cremona.

L'attività della nostra orchestra, a parte il concerto appena effettuato presso il teatro di Vercelli, proseguirà ed è stata inserita in importanti festival e stagioni concertistiche come quella delle "Serate Musicali" di Milano per quale sono previsti due concerti e quello per il Teatro Comunale di Modena,.

Saremo inoltre impegnati in un importante impegno di produzione attraverso la realizzazione di un'opera ("la cambiale di matrimonio) presso il Teatro Regio di Parma e il Teatro "Valli" di Reggio Emilia. A tale produzione parteciperanno sia l'orchestra che la scuola di canto del Conservatorio. Prosegue il progetto Imparo L'opera a cura del dipartimento di canto

Tutta la nostra produzione, da quella solistica a quella cameristica a quella sinfonica è il giusto culmine di un percorso didattico che vuole perseguire l'eccellenza e collegare il momento formativo con l'accesso al mondo del lavoro.

Tale produzione ci pone come esempio per gli altri conservatori e quale riferimento per soddisfare i livelli di qualità richiesti dal ANVUR, nonché dagli standard di valutazione internazionali. Nello scorso convegno AEC a Palermo di novembre 2013 si è prospettato in aggiunta un sistema di valutazione anche su scala europea per quanto riguarda i Conservatori. L'ANVUR in particolare ha finora valutato solo le università, ma ora i conservatori si dovranno allineare ai parametri universitari e dimostrare la propria

eccellenza anche nella produzione. Non a caso il primo parametro con il quale i Conservatori saranno valutati è proprio quello della presenza stabile di un'orchestra d'istituto e del prestigio a livello nazionale ed internazionale delle stagioni nella quale tale orchestra è inserita.

- Concerto per la giornata della memoria diretto dal M^oGrassi;
- I volti di Schoenberg concerto al teatro San Carlo di Modena diretto dal M^o Matrizzi;
- Overture, concerto grosso e sinfonia nel XVIII secolo diretto dal M^o Zeffart;
- L'accentuazione in musica e corso di approccio alle tastiere storiche Docente Emilia Ladini;
- In Memoriam (dedicato al M^o Bonelli) concerto che prevede l'esecuzione della messa da requiem di Giuseppe Verdi nella trascrizione del M^o Ghezzi con la partecipazione di Pier Luigi Puglisi e Mario Verdicchio diretto da Rosalia Dell'Acqua;
- Studio musicale e scenico del Gianni Schicchi di Puccini che prevede quattro recite sotto la regia del M^o Todarello;
- Concerto nell'ambito della stagione 2014 del Bologna festival del Ensemble da camera diretta dal M^o Maurizi;
- La voce nella natura e nell'uomo diretto dal M^o Giacomo Monica.

Ricerca

Il Conservatorio è impegnato in diversi eventi che uniscono ricerca e produzione musicale. In particolare, si segnalano le seguenti attività:

- Due giornate di studi e relativi concerti su Franco Donatoni in collaborazione con la Casa della Musica, a cura dei Proff. Torres e Fanticini con la partecipazione di studenti e docenti del Conservatorio;
- Giornata di studi su Berio coordinata dal prof. Giordano Montecchi che prevede anche due concerti uno all'Auditorium del Carmine diretto dal Maurizi e uno al Teatro Due diretto dal M^oGrassi;
- Convegno su Angelo Mariani e relativo concerto presso Sala Corelli del teatro Alighieri di Ravenna coordinato dalla prof.ssa Lucia Rizzi e con la partecipazione del Prof. Giordano Montecchi e Luca Tessadrelli;
- Convegno su Guido Alberto Fano con relativo coordinato dalla Prof.ssa Lucia Rizzi;

- “Ballando Ballando”, dalla bassa danza alla belle danse francese: la danza in Europa tra il 1400 e il 1700 Docente Letizia Dradi;
- Il progetto di ricerca denominato *Ottocento strumentale inedito*, promosso dal Dipartimento di Musica d’insieme congiuntamente a quello di Strumenti a fiato: ha avuto come obiettivo la valorizzazione della ricerca d’archivio nel vasto patrimonio documentario conservato presso la Biblioteca Palatina e la registrazione di repertori musicali di singolare valore per la storia del Conservatorio e per quella cittadina. A conclusione di questo percorso di ricerca è in via di definizione un progetto che prevede la realizzazione di un libro e di un Cd-rom;
- Il progetto “Parole da ascoltare”, un ciclo di 4 presentazioni di novità editoriali sulla saggistica musicale da gennaio ad aprile 2014. Il progetto, curato da Anna Mancini e Graziano Ballerini, prevede presentazioni di libri a cadenza mensile e coinvolge i Dipartimenti di Musica da Camera e d’Insieme, Canto, Fiati, Archi, Nuove Tecnologie e Percussioni e vari docenti che hanno aderito alla proposta.

Parma,

Il Direttore
M° Roberto Cappello