

INDICE

PROLOGO. Via Plana <i>di Rossella Cantone</i>	XI

Introduzione	XIII

PARTE PRIMA

I. <i>Diventare sin-fonici</i>	3
1. Il lavoro di psiche con la musica	3
2. Potenziali evocabili e lavoro musicale	8
3. MusicoTerapiaOrchestrale: lo schema	10
Narrazione 1 - Storia e preistoria di Esagramma	15
Narrazione 2 - Ipotesi iniziali di musicoterapia	20

PARTE SECONDA

II. <i>Musica e formatività del simbolico</i>	35
1. L'eredità illuministica e romantica	35
2. Il problema del significato	37
3. L'idea e la realtà del simbolico	39
4. Livelli di operatività del simbolico	42
5. Fatti, ragioni, emozioni	47
III. <i>L'accesso al comportamento musicale</i>	51
1. L'identificazione di sé nell'esperienza musicale	51
2. Eccedenza e integrazione dell'io	52
3. La risonanza musicale	55
4. La musica e lo schema mentale dell'io	57
5. Il comportamento musicale	59
6. L'evoluzione del comportamento musicale	62
7. Creatività e codici: trasformazione	64

IV.	<i>Musica e ri-modulazione dell'io</i>	67
1.	Ri-scrittura musicale del tempo	67
2.	Pulsione, schematismo, stile	72
3.	Involucro sonoro, nascita del Sé	77
4.	L'integrazione cognitivo-simbolica. Percorsi	82
5.	L'integrazione della risonanza. Prospettive	85

PARTE TERZA

V.	<i>Il limite che sfida la relazione</i>	91
1.	Persona e personalità	91
2.	Diversità cercata, diversità imposta	93
3.	La barriera dello 'choc gestaltico'	95
4.	Handicap: evoluzione concettuale	97
5.	Dall'integrazione all'autodeterminazione	101
6.	Il quadro concettuale del modello	103
7.	I protagonisti dei nostri percorsi	106
8.	Holding parentale: integrazione	107
VI.	<i>Ritardo mentale e Autismo</i>	115
1.	Lo specchio infranto, lo sguardo dell'altro	115
2.	Ritardo mentale	118
2.1.	Concezione quantitativa e qualitativa del ritardo mentale	118
2.2.	Eziologia e carattere evolutivo del ritardo mentale	119
2.3.	Inquadramento psicodinamico	121
2.4.	Il nostro approccio	124
	Profilo 1	125
	Profilo 2	130
3.	Sindromi autistiche	133
3.1.	Fascino e desiderio di comprendere	133
3.2.	Manifestazioni e carattere evolutivo	135
3.3.	Modelli esplicativi	138
3.4.	Il nostro approccio	141
	Profilo 3	142
	Profilo 4	147

PARTE QUARTA

VII.	<i>MusicoTerapiaOrchestrale: la programmazione operativa del triennio di base</i>	155
1.	La scelta dei soggetti: considerazioni generali	155
2.	La presa in carico. Colloquio preliminare	157

3. La formazione del gruppo di lavoro	163
4. Dinamiche di interazione nei gruppi	167
5. Lo spazio musicale: una sala orchestra	170
6. La strategia delle assegnazioni strumentali	172
7. La motivazione all'apprendimento	177
8. Struttura e sequenza delle sessioni	180
9. Sequenze programmatiche del triennio di base	182
10. La supervisione dell'équipe	189
 VIII. <i>Improvvisazione strutturata, rielaborazione orchestrale</i>	193
1. Il lavoro orchestrale: principi generali	193
2. L'uso dello strumento: ottimizzazione	199
2.1. Gli strumenti ad arco	199
2.2. Le percussioni	201
2.3. L'arpa	203
2.4. Pianoforte e tastiere	203
2.5. Legni e ottoni	204
2.6. Voce e canto	204
3. La formazione della competenza orchestrale	206
4. La scelta dei brani e il repertorio MTO	212
4.1. Improvvisazione su tre note	214
4.2. Quadri di un'Esposizione di Musorgskij	215
4.3. Petrouschka di Stravinskij	216
4.4. I Sinfonia di Mahler (Inizio e terzo movimento)	218
4.5. IX Sinfonia di Dvorak (Finale)	219
 IX. <i>Affiancamento professionale, conduzione musicale</i>	221
1. Principi generali	221
2. L'affiancamento, in presenza di forme differenti di sindrome autistica	224
3. L'affiancamento, in presenza di difficoltà motorie, sensoriali o intellettive	228
4. L'attitudine a gestire i momenti di crisi	231
5. La conduzione di un gruppo MTO	232

PARTE QUINTA

X. <i>Metodologia della ricerca-azione: osservare</i>	241
1. Osservare per vedere	241
2. L'osservazione come holding	243
3. Le pratiche dell'osservazione	245

4.	L'osservazione MTO	248
5.	La presentazione della biografia musicale del triennio di base ai genitori	256
6.	Strumenti di elaborazione integrativa	262
XI.	<i>Metodologia della ricerca-azione: interpretare</i>	273
1.	Ambiente orchestrale, attaccamento affettivo, evoluzione individuale	273
2.	La musica come interpretante	277
3.	Il riflesso senso-motorio del musicale	278
4.	La musica come sistema esperto	279

PARTE SESTA

XII.	<i>Reinvestimento dei risultati: percorsi musicali e multimodali</i>	287
1.	Integrazione/espansione del lavoro musicale	287
2.	Perfezionamento Orchestrale e Musica da Camera	289
2.1.	Principi generali	289
2.2.	Perfezionamento orchestrale	290
2.3.	Musica da Camera	292
2.4.	Il sogno: Conservatori e Scuole di Musica inclusive	292
3.	L'Orchestra Sinfonica Partecipativa (OSP)	295
3.1.	Orchestra Sinfonica Partecipativa	295
3.2.	Workshop Partecipativo	297
3.3.	Eventi e contesti internazionali	298
4.	InterazioneMultiModale (IMM) e MusicVirtualOpera (MVO)	299
4.1.	Percorsi multimediali e multimodali per autori-attori 'fuori dal comune': principi e metodi	299
4.2.	InterazioneMultiModale: gli strumenti informatici	302
4.3.	InterazioneMultiModale: i percorsi	307
4.4.	La costruzione di storie e la narrazione di sé	308
4.5.	Apprendimenti ausiliari, crescita di autonomia	316
4.6.	I gruppi di MusicVirtualOpera	317
4.7.	Protocolli di sperimentazione e risultati	319
4.8.	Orizzonti e sviluppi	325
XIII.	<i>MusicoTerapiaOrchestrale e MusicVirtualOpera per altre fragilità</i>	327
1.	Percorsi per la psichiatria, le sindromi post-traumatiche e degenerative	327
2.	Percorsi rivolti a bambini e adolescenti con difficoltà psicologiche	329
3.	Percorsi per l'oncologia pediatrica	332

XIV. <i>ProvaL'Orchestra per piccoli e grandi 'in crescita' e 'in relazione'</i>	337
1. Principi generali per la realizzazione di percorsi di ProvaL'Orchestra	337
2. I percorsi per le scuole	340
3. I percorsi nelle carceri	342
4. Team Building (percorsi per professionisti in relazione)	349

PARTE SETTIMA

XV. <i>La formazione di esperti e conduttori</i>	357
1. Principi e obiettivi formativi	357
2. Punti di forza e aspetti critici	359
3. Contenuti e articolazione del Master per la formazione di specialisti	362
4. I risultati ottenuti	369
Da Washington <i>di Clara Zampolli</i>	373
Bibliografia	375