

Alice Mado Proverbio

Neuroscienze cognitive della musica

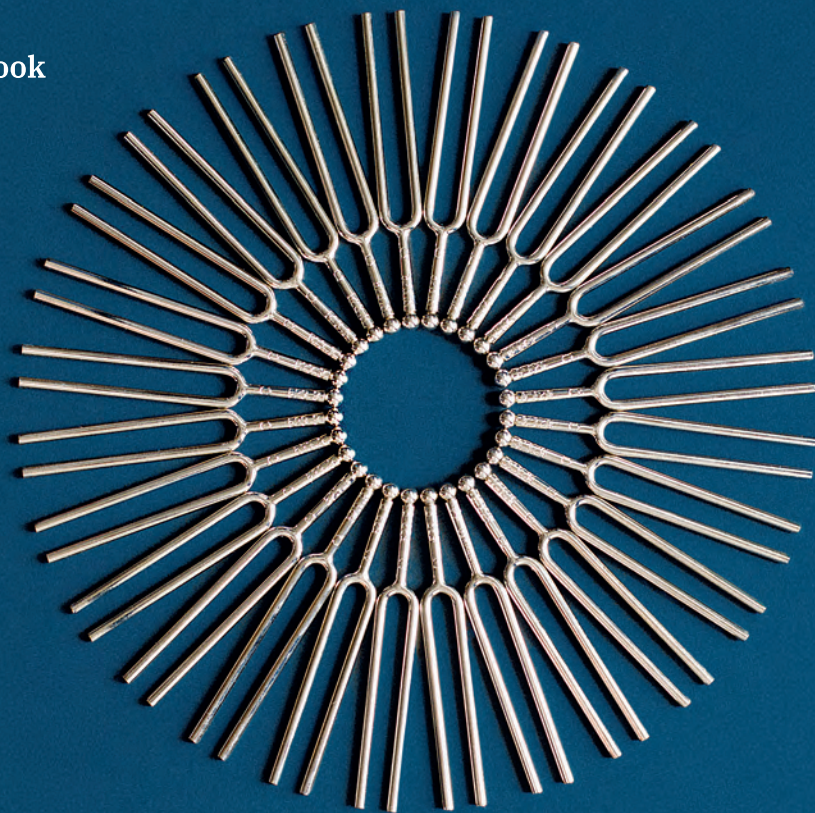
La neurobiologia della mente musicale

Seconda edizione

la2

Ebook

NEUROSCIENZE **ZANICHELLI**

Alice Mado Proverbio

Neuroscienze cognitive della musica

La neurobiologia della mente musicale

Seconda edizione

Se vuoi accedere alle risorse online riservate

1. Vai su **my.zanichelli.it**
2. Clicca su *Registrati*.
3. Scegli *Studente*.
4. Segui i passaggi richiesti per la registrazione.
5. Riceverai un'email: clicca sul link per completare la registrazione.
6. Cerca il tuo codice di attivazione stampato sull'etichetta in questa pagina.
7. Inseriscilo nella tua area personale su **my.zanichelli.it**

Se hai già effettuato la registrazione, per accedere ai contenuti riservati ti serve solo il codice di attivazione.

Indice dell'opera

Presentazione	XI

Prefazione	XIII

Parte prima

La neuroplasticità cerebrale: come la musica cambia il cervello

Capitolo 1 Il cervello del musicista

1.1 Effetti della musica su mente e cervello	1
1.2 Esercizio e plasticità cerebrale	2
1.3 Cervello del musicista: anatomia e struttura	4
1.3.1 Corpo calloso	5
1.3.2 Cervelletto	5
1.3.3 Regioni corticali frontoparietali	6
1.3.4 Corteccia motoria	8
1.3.5 Regioni temporali uditive	9
1.4 Abilità musicali specifiche	10
1.4.1 Elaborazione spettrotemporale rapida	10
1.4.2 Immaginazione uditiva	10
1.4.3 Codifica dell'aspetto armonico e ritmico	12
1.5 Principali aree coinvolte	14

Capitolo 2 Il cervello del cantante

2.1 Canto e cervello: la musica come protolingua	15
2.2 Cantanti e cervello: neuroanatomia funzionale	17
2.3 Intonazione e abilità di non "steccare"	21
2.4 Benefici del ripasso silenzioso	24
2.5 Effetti dell'età di acquisizione	25
2.6 Effetti terapeutici del canto in neurologia	26

Capitolo 3 Musica e specializzazione emisferica

3.1 Primato dell'emisfero sinistro nei musicisti	28
3.2 Ruolo dei due emisferi nella percezione musicale	28
3.2.1 Emisfero destro e percezione del contenuto armonico della musica	30
3.2.2 Consonanza/dissonanza: stimolazione differente dei due emisferi	30
3.2.3 Emisfero destro e percezione del timbro	32

3.2.4	Emisfero sinistro ed elaborazione temporale: il ritmo della musica	33
3.2.5	Emisfero sinistro e comprensione sintattica della musica	35
3.3	Asimmetrie emisferiche per l'apprezzamento emotivo della musica	37
3.4	Circuito biemisferico per la lettura delle note	40
3.4.1	Asimmetrie emisferiche nella lettura del setticlavio	41
3.5	Emisferi cerebrali e controllo corticale del movimento	43
3.5.1	Specificità degli strumenti musicali e specializzazione emisferica	44
3.5.2	Ruolo dell'emisfero sinistro nella pianificazione dell'azione e nel controllo motorio fine	46

Capitolo 4 Musica e sinestesia

4.1	Basi neurali della sinestesia	48
4.1.1	Sinestesia e multisensorialità	48
4.1.2	Circuiti neurali alla base della sinestesia	49
4.1.3	Ruolo del fascicolo fronto-occipitale inferiore destro	50
4.2	Processi sinestesici nella percezione della musica	51
4.2.1	Sinestesia colore-nota	51
4.2.2	Sinestesia spazio-musica	54
4.2.3	Sinestesia sensoriale multipla negli artisti: un cervello associativo	55
4.3	Fondamenti biologici della sinestesia musica-colore: un quadro complesso	58
4.4	Ereditarietà della sinestesia	59

Parte seconda

La neurobiologia dell'esecuzione musicale

Capitolo 5 Abilità musicale e neuroni specchio audiovisuomotori

5.1	Neuroni visuomotori nella codifica dell'azione	61
5.2	Neuroni audiovisuomotori nel linguaggio	65
5.3	Neuroni audiovisuomotori e suono degli oggetti	67
5.4	Codifica di azioni musicali e suoni	69
5.5	Sviluppo delle connessioni audiovisuomotorie	73
5.5.1	Risultati dello studio sugli allievi del conservatorio	73
5.5.2	Circuiti audiovisuomotori nei musicisti professionisti	74
5.5.3	<i>Expertise</i> e codifica del timbro di uno strumento	75

Capitolo 6 Neuroni specchio e musica d'insieme

6.1	Coordinazione tra cointerpreti	77
6.2	Direzione dello sguardo dei cointerpreti	79
6.3	Sincronizzazione dell' <i>ensemble</i> e neuroni specchio	80
6.4	Asimmetrie di rango nella <i>leadership</i>	82
6.5	Gesti del direttore d'orchestra	83
6.6	Esecuzione meccanica vs espressiva	85

Capitolo 7 Movimenti oculari e lettura dello spartito

7.1	Notazione: segni analogici e simbolici	87
7.2	Meccanismi neurali di lettura della notazione	88
7.3	Letture "a prima vista" dello spartito	90
7.4	Letture dello spartito e movimenti oculari	92

Capitolo 8 Solfeggio come simulazione multisensoriale

8.1	Solfeggio cantato e parlato	95
8.2	Effetti del saper solfeggiare: categorizzazione tonale dei suoni	96
8.3	Pratica e utilità del solfeggio: simulazione del gesto musicale	98
8.4	Solfeggio e integrazione talamica multisensoriale	99
8.5	Solfeggio e ritmo: il cervelletto come oscillatore endogeno	101
8.6	Simulazione motoria e apprendimento della temporizzazione	105

Parte terza

La struttura acustica della musica

Capitolo 9 Psicoacustica

9.1	La fisica del suono	108
9.2	Musica e rumori	108
9.3	Timbro e inviluppo	111
9.4	Risposta cerebrale al rumore	112
9.5	Neurofisiologia del silenzio	114

Capitolo 10 Consonanza/dissonanza: basi neurali

10.1	Intervalli armonici consonanti e dissonanti	117
10.2	Preferenza per la scala cromatica diatonica	121
10.3	Basi innate della sensibilità alla consonanza	124
10.4	Tonalità e stati d'animo	128

Capitolo 11 Immaginazione musicale

11.1	Aspetti psicologici dell'immaginazione uditiva	131
11.2	Basi neurali dell'immaginazione musicale	132
11.2.1	Primi studi neuroscientifici	132
11.2.2	Attività cerebrale durante l'immaginazione musicale	133
11.2.3	Immaginazione motoria uditiva	135
11.2.4	Immaginazione musicale e "lettura della mente"	137
11.3	Immaginazione involontaria: il "tarlo nell'orecchio"	138
11.3.1	Quali caratteristiche dovrebbe avere una canzone per diventare un tormentone?	139
11.3.2	Ci sono dei metodi per limitare il fenomeno e liberarsi dal tarlo?	139

11.4 Immaginazione nel musicista e nel compositore	140
11.4.1 Ripasso silenzioso nel musicista	140
11.4.2 Ruolo dell'immaginazione uditiva nella composizione	143

Capitolo 12 Esiste un'attitudine alla musica?

12.1 Ruolo dei geni nell'attitudine musicale	145
12.2 Esercizio ed eccellenza nella prestazione	150
12.3 Orecchio assoluto	153

Parte quarta

Ritmo, battito e frequenza: l'elaborazione temporale della musica

Capitolo 13 Musica, movimento, ritmo e sincronizzazione

13.1 Programmare il gesto musicale	156
13.2 Movimenti automatici e controllati	161
13.3 Suonare correttamente e intonati	162
13.4 Percepire il ritmo e andare a tempo	164
13.5 Sincronizzazione neurale alla pulsazione	164

Capitolo 14 Seguire il ritmo e muoversi a tempo

14.1 Percezione e analisi del ritmo	168
14.2 Il senso del groove e il muoversi a ritmo di musica	169
14.3 La capacità ritmica dei musicisti	172
14.4 L'integrazione ritmica audiovisiva	172
14.5 Esistono frequenze più adatte per le cellule del nostro corpo?	174
14.6 Esiste una musica più adatta per le nostre cellule?	176
14.7 C'è qualcosa di speciale nell'accordatura ai 432 Hz?	177

Capitolo 15 Effetti della musica sulla vigilanza e sul sonno

15.1 L'impatto della musica sulle oscillazioni bioelettriche del cervello	181
15.1.1 Trascinamento neurale al ritmo	181
15.1.2 Controllo della locomozione e del ritmo musicale preferito tramite "orologio interno"	182
15.2 Effetti della musica sull'EEG e sul sonno	184
15.2.1 Musica rilassante e sonno a onde lente	184
15.2.2 Musiche adatte per addormentarsi	187

Capitolo 16 Musica e *Brain-Computer Interface*

16.1 Interfaccia cervello-macchina	189

16.2	I sistemi BCMI (<i>Brain-Computer Music Interface</i>)	192
16.3	EEG, performance motoria e composizione musicale	194
16.4	BCI: musica ed emozioni	195
16.5	BCI e performance dal vivo con orchestra	197

Parte quinta

Neuroestetica e neurobiologia delle emozioni

Capitolo 17 Improvvisazione e memoria

17.1	Basi neurali dei processi creativi	199
17.2	Improvvisazione in musica	200
17.2.1	Circuiti neurali della creatività nei compositori	200
17.2.2	Circuiti neurali della creatività nell'improvvisazione jazz	201
17.3	Prestazione musicale e memoria	202
17.4	Musicista e memoria: ansia da prestazione	204

Capitolo 18 Neuroestetica della musica

18.1	Musica ed emozioni	206
18.2	Basi neurali dell'esperienza estetica musicale	207
18.3	Ruolo della tonalità e dello stile musicale	210
18.4	Aspettativa e familiarità	217
18.5	Prevedibilità delle sensazioni estetiche	220

Capitolo 19 Come il cervello reagisce alla musica da film

19.1	Colonna sonora ed emozioni	223
19.2	Film indimenticabili: uso della musica	226

Capitolo 20 Significato semantico della musica

20.1	Il ruolo della tonalità: modo maggiore o minore	231
20.2	Studi elettrofisiologici sulla N400 semantica in musica	232
20.3	Elaborazione semantica nella musica e nelle arti figurative	234
20.4	Il solco temporale superiore come hub multimodale	241
20.5	Ritmo gamma dell'EEG ed elaborazione semantica della musica	242
20.6	Semiotica della musica	245

Capitolo 21 Significato emotivo della musica

21.1	Come la musica influenza lo stato d'animo	247
21.1.1	Perché una musica triste è piacevole da ascoltare: ruolo della prolattina	247
21.1.2	Com'è fatta una musica triste?	250
21.1.3	Vocalizzazioni ed espressività emotiva	251

21.2	Perché una musica in tonalità minore sembra triste e in tonalità maggiore allegra?	253
21.3	Espressione vs esecuzione della tristezza	254
21.3.1	Interpretazione ed espressività	254

Parte sesta

La musica come terapia

Capitolo 22 I piccoli musicisti e la dislessia

22.1	Ascolto di musica in età prenatale	259
22.1.1	Ascolto di musica nei neonati	260
22.1.2	Effetti della pratica musicale nell'infanzia	261
22.2	Musica e disturbi di lettura	263
22.2.1	Vari tipi di dislessia	265
22.2.2	Teoria magnocellulare della dislessia	267
22.2.3	Dislessia superficiale e dislessia fonologica	267
22.2.4	Effetti benefici dello studio musicale sulla dislessia	269
22.3	Effetti dell'alfabetizzazione musicale sulla capacità di lettura	272
22.4	I bambini musicisti dislessici	274

Capitolo 23 Apprendimento della musica in età adulta

23.1	Studi musicali e sinaptogenesi in età adulta	276
23.2	Effetti benefici della musica nella demenza	278
23.3	Effetti benefici della musica nel Parkinson	280
23.4	Effetti dell'età sulla velocità di conduzione nervosa e sulla destrezza delle dita	282
23.5	Il musicista anziano virtuoso	283
23.6	Pratica musicale nella riabilitazione motoria	285
23.7	Pratica musicale per il benessere dell'anziano	287

Capitolo 24 Effetti terapeutici della musica

24.1	La musica come strumento terapeutico	288
24.2	Musica nei reparti di maternità e terapia intensiva neonatale	288
24.3	Effetti analgesici e terapia del dolore	291
24.4	Effetti della musica sull'umore	292
24.5	Uso della musicoterapia in clinica neurologica	292
24.5.1	Sclerosi multipla, Parkinson e canto	292
24.5.2	Musicoterapia nei disturbi motori	293
24.5.3	Pratica musicale e destrezza degli arti superiori	293
24.5.4	Miglioramento dell'andatura e dell'equilibrio	293
24.5.5	Effetti della musicoterapia sull'EEG: l'applicazione clinica in neurologia e psichiatria	294
24.5.6	Pazienti in stato di coma cerebrale	295
24.5.7	Pazienti con condizione neurodegenerativa e problemi motori (Parkinson)	296

Parte settima

I disturbi professionali del musicista

Capitolo 25 Distonia focale nel musicista

25.1	Distonia: un disturbo motorio	297
25.2	Caratteristiche della distonia in ambito musicale	299
25.2.1	Specificità legate allo strumento musicale	301
25.2.2	Basi neurali	304
25.2.3	Basi fisiologiche e cellulari: insufficiente attività del globo pallido	307
25.3	Aspetti psicologici e psichiatrici nella distonia focale	308
25.3.1	Stress	308
25.3.2	Tratti di personalità	309
25.3.3	Disturbo ossessivo compulsivo	309
25.4	Alterazioni somatosensoriali e sensomotorie	310

Capitolo 26 Ipoacusia nel musicista professionista, sordità per i toni e amusia ritmica

26.1	Effetti clinici dell'eccessiva esposizione al rumore	314
26.1.1	Differenza tra musica e rumore in termini di effetti sull'udito	315
26.2	Ipoacusia nel musicista professionista	316
26.3	Amusia per i toni	320
26.4	La MMN come indicatore efficace dell'amusia	321
26.5	Amusia per il ritmo	325

Capitolo 27 Beethoven: gli strani casi del suo metronomo e della sua sordità

27.1	Ludwig van Beethoven, geniale (e irascibile) compositore	328
27.2	La sordità di Beethoven	330
27.2.1	Insorgenza della malattia	330
27.2.2	Teoria dell'avvelenamento da piombo	331
27.2.3	Aspetti psicologici della malattia di Beethoven	333
27.3	Il metronomo di Beethoven	335
27.3.1	Il mistero dei metronomi Mälzel	335
27.3.2	Tempo metronomico e direttori d'orchestra storicamente informati	338

Capitolo 28 Genio musicale e "follia"

28.1	Genialità e creatività	340
28.1.1	Caratteristiche mentali e psicologiche del genio creativo	340
28.1.2	Compromissione dell'emisfero sinistro di Maurice Ravel	342
28.1.3	Deliri e allucinazioni di Robert Schumann	344

28.2	Quadro clinico neuropatologico di alcuni grandi compositori e virtuosi nella storia della musica	346
28.2.1	Giovanni Battista Lulli	347
28.2.2	Antonio Vivaldi	347
28.2.3	Johann Sebastian Bach	348
28.2.4	Franz Joseph Haydn	348
28.2.5	Wolfgang Amadeus Mozart	348
28.2.6	Franz Schubert	349
28.2.7	Louis Hector Berlioz	350
28.2.8	Felix Mendelssohn Bartholdy	350
28.2.9	Fryderyk Chopin	351
28.2.10	Johannes Brahms	351
28.2.11	Edvard Grieg	352
28.2.12	Achille-Claude Debussy	352
28.2.13	Sergei Vasil'evič Rachmaninov	352
28.2.14	George Gershwin	353
Ringraziamenti		356
Indice analitico		357

Le risorse digitali

A questo indirizzo sono disponibili le risorse digitali di complemento al libro:

universita.zanichelli.it/proverbio2e

Per accedere alle risorse protette è necessario registrarsi su **my.zanichelli.it** e inserire il codice di attivazione personale che si trova sull'etichetta adesiva nella prima pagina del libro.

Nel sito del libro puoi:

- guardare i **video**;
- consultare la **bibliografia** di riferimento;
- accedere all'**Ebook**.

Le risorse digitali protette sono disponibili per chi acquista il libro nuovo. L'accesso alle risorse digitali protette è personale, non condivisibile e non cedibile, né autonomamente né con la cessione del libro cartaceo.

Presentazione

La musica è una delle esperienze umane più ricche e sublimi. Ascoltare e fare musica costituiscono elementi imprescindibili della nostra esistenza. Il piacere che la musica suscita, insieme ad abilità musicali come la discriminazione delle altezze sonore e la sensibilità ritmica, sono profondamente radicati nel nostro DNA e probabilmente accompagnano l'umanità da centinaia di migliaia di anni. La percezione e l'apprendimento musicale iniziano ancor prima della nascita: già alla 28ª settimana di gestazione il feto reagisce agli stimoli sonori, e alla 33ª settimana si possono osservare attivazioni della corteccia uditiva indotte dalla musica. Fin dagli albori della vita le pratiche musicali ci affiancano e si intrecciano con la trama della nostra cultura quotidiana. Le ninne-nanne rinsaldano il legame tra genitori e figli, attenuano lo stress infantile e sostengono la regolazione delle emozioni. Il canto e la danza sono elementi fondamentali della pedagogia della prima infanzia negli asili nido e nelle scuole materne di tutto il mondo, e la musica è una componente regolare dei programmi scolastici della scuola primaria in molti paesi.

Più tardi, durante l'adolescenza, la musica diventa una parte essenziale della formazione dell'identità, un biglietto d'ingresso per i gruppi di coetanei e un passo fondamentale verso l'autonomia. Nell'età adulta, continuiamo a godere della musica, per arricchimento estetico, relax o semplicemente per una breve fuga dalla realtà. Molti eventi biografici importanti, come battesimi, matrimoni, funerali, celebrazioni di successi, commemorazioni e festività religiose, sono accompagnati dalla musica, creando ricordi emotivi potenti che rimangono vividi fino alla vecchiaia.

Il libro di Alice Mado Proverbio *Neuroscienze cognitive della musica: la neurobiologia della mente musicale* offre una panoramica eccezionale delle basi scientifiche della nostra capacità di percepire, eseguire, godere e guarire attraverso la musica. Allo stesso tempo, trasmette in modo vivido i principi generali della fisiologia sensoriale e delle neuroscienze. I fondamenti dell'acustica, della fisiologia uditiva, dei metodi neuroscientifici e degli approcci alla misurazione dell'attività cerebrale sono spiegati con chiarezza, così come i meccanismi neurali coinvolti nel canto e nella pratica strumentale. Il libro dimostra come la musica interagisce con il cervello, mostrando che l'attività musicale non è solo una forma d'arte, ma anche un potente motore di neuroplasticità, cognizione e salute. Attingendo alle neuroscienze, alla psicologia e alla ricerca clinica, rivela come l'ascolto, l'esecuzione e la creazione di musica modellino il cervello nel corso della vita, dall'infanzia alla vecchiaia.

Il libro abbraccia l'intero universo delle neuroscienze musicali. Le leggi della neuroplasticità e gli straordinari effetti delle attività musicali sulla struttura e sulla funzione del cervello sono spiegati in dettaglio. La formazione musicale rimodella le reti cerebrali e favorisce l'acquisizione del linguaggio e la comunicazione. Infatti, il canto precede il linguaggio parlato nell'evoluzione umana: i bambini dimostrano precisione nell'intonazione prima ancora di imparare a parlare, e i pazienti con disturbi del linguaggio come l'afasia di Broca o la balbuzie spesso conservano la capacità di cantare. Il canto rivela dunque circuiti cerebrali sovrapposti e distinti per parole e melodie, e si offre come uno strumento di straordinario potenziale terapeutico in neurologia e psichiatria.

La specializzazione emisferica del cervello è evidente anche nell'elaborazione della musica. I musicisti mostrano spesso una dominanza dell'emisfero sinistro per il ritmo, la sintassi e l'analisi acustica fine, mentre l'emisfero destro contribuisce in misura più rilevante alla percezione

del timbro e dei contorni melodici. La formazione musicale precoce rafforza la comunicazione interemisferica attraverso il corpo calloso e il cervelletto. Suonare musica integra percezione, controllo motorio, memoria e attenzione. La ricerca sui movimenti oculari, il solfeggio e la sincronizzazione dell'*ensemble* evidenzia lo stretto legame tra cognizione e azione nei musicisti. Le dinamiche di *leadership* negli *ensemble* da camera illustrano il delicato equilibrio tra creatività individuale e coordinamento di gruppo. Vengono affrontate anche questioni scientificamente impegnative sui correlati neurali della creatività e dell'estetica: l'improvvisazione coinvolge sia la rete prefrontale che quella di *default mode*, collegando il pensiero divergente con la competenza motoria. La flessibilità, piuttosto che la routine, emerge come fondamento neurale della creatività musicale.

È ampiamente riconosciuto che la musica evoca intense emozioni, tanto attraverso risposte neurali innate (per esempio di fronte alla consonanza o alla dissonanza), quanto mediante complesse associazioni di natura culturale e biografica. Studi di neuroimmagine dimostrano che l'esecuzione espressiva, la musica tonale rispetto a quella atonale e la mimica semantica basata sul suono (come le onde o il canto degli uccelli) attivano le reti cerebrali di ricompensa, limbiche e associative. Questi potenti effetti suggeriscono naturalmente applicazioni terapeutiche. Infatti, la musica è ora ampiamente utilizzata in contesti clinici per sostenere il recupero del linguaggio nell'afasia, migliorare la funzione motoria nel morbo di Parkinson e nell'ictus e migliorare il benessere emotivo nella depressione e nella demenza. Gli studi dimostrano, inoltre, che la formazione musicale negli anziani rafforza le funzioni esecutive, la memoria e la riserva cognitiva, mentre la pratica per tutta la vita offre protezione contro la demenza migliorando la resilienza.

Il libro si chiude con alcune prospettive storiche, mostrando come diversi musicisti famosi, tra cui Ludwig van Beethoven e Maurice Ravel, abbiano sofferto di malattie neurologiche. Le loro storie sono descritte con commovente sensibilità e precisione scientifica. Guardando al futuro, vengono discusse interessanti prospettive, come le nuove interfacce che collegano l'attività cerebrale (EEG) con la musica generativa, aprendo la strada a una riabilitazione personalizzata e a nuove forme di espressione artistica attraverso l'intelligenza artificiale e l'interazione cervello-computer.

Questo libro è splendidamente illustrato, scritto in uno stile chiaro e coinvolgente, e accessibile sia agli esperti sia ai non esperti. Il nucleo del suo messaggio risiede nell'idea che la musica sia un'attività peculiare dell'essere umano, intimamente inscritta nella nostra biologia. Essa modella il cervello dal punto di vista strutturale e funzionale, favorisce la comunicazione e le emozioni e offre profondi benefici terapeutici. Unendo scienza e arte, Alice Mado Proverbio mostra come la musica sia al contempo un fondamento evolutivo dell'espressione umana e uno strumento moderno per la salute e la creatività.

Mi congratulo vivamente con Alice Mado Proverbio per questo autentico capolavoro e auguro sinceramente che possa incontrare un vasto e appassionato seguito di lettori.

Hannover, agosto 2025

Prof. Dr. Med. Eckart Altenmüller

Professore Emerito presso l'Università di Musica, Dramma
e Media di Hannover, Burgdorf, Germania

Psicoacustica

Ciò che chiamiamo suoni dipende da vibrazioni psicoacustiche di tipo fisico che hanno il potere di determinare una sensazione psicologica, cioè di essere sentite. Le onde sonore sono variazioni di pressione nell'atmosfera.

9.1 La fisica del suono

Le vibrazioni (date dal movimento delle particelle che compongono la materia) creano una serie di compressioni ed espansioni nell'aria circostante che si propagano a circa 300 metri al secondo sotto forma di onde sonore, che si propagano come le increspature di uno stagno (Welch et al., 2022). Queste oscillazioni si possono misurare in funzione del tempo come oscillazioni al secondo (in Hz o cicli al secondo), e in funzione della pressione del suono come intensità (in decibel).

Le note musicali o i toni hanno un'altezza che determina se sono gravi o acute nello spazio sonoro. L'altezza di una particolare nota si indica con un numero, per esempio il La al centro di un pianoforte ha una frequenza di 440 Hz, che indica quante oscillazioni avvengono in 1 secondo. Se si pizzica una corda di violino accordata sul La medio, la corda vibrerà o oscillerà avanti e indietro e avrà una certa intonazione. Il termine tecnico per indicare l'altezza è frequenza, cioè il numero di volte in un secondo in cui la corda oscilla avanti e indietro.

Negli strumenti reali i suoni non sono puri come i toni generati da un digitalizzatore, ma sono composti da più componenti di frequenza, chiamate armoniche parziali.

La frequenza fondamentale (F_0) è la parziale più bassa, mentre le frequenze più alte sono i sovratoni (si veda la parte inferiore della **Figura 9.1**). Quando queste frequenze sono multipli interi della fondamentale, il suono è considerato armonico, come vedremo nei prossimi paragrafi. L'altezza del tono corrisponde alla frequenza fondamentale e la nostra rappresentazione mentale della melodia si basa sulle frequenze di queste altezze (**Figura 9.2**). L'orecchio umano è in grado di rilevare suoni a frequenze comprese tra circa 20 e 20.000 Hz.

9.2 Musica e rumori

A livello acustico, la musica è diversa da tutti gli altri suoni, a causa delle complesse vibrazioni prodotte dagli strumenti musicali e dalle voci cantanti. Questo vale per la distinzione tra i suoni musicali e i suoni ambientali e naturali, ma la distinzione è ancora più drammatica rispetto a quei suoni che sono classificati come rumore, e che sono caratterizzati da vibrazioni sonore disarmoniche e da relazioni di frequenza irregolari tra le vibrazioni che le costituiscono (Reybrouck et al., 2019). I neonati, per esempio, sono in grado di discriminare immediatamente tra musica e rumore ambientale, riconoscendo che la musica come struttura

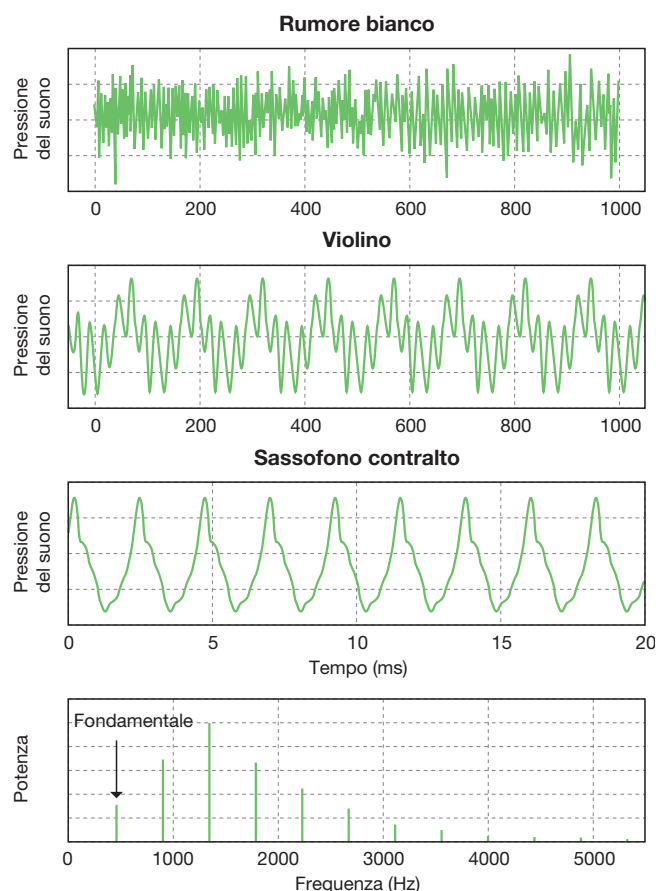

Figura 9.1 Variazioni stocastiche (rumore) o periodiche (musica) della pressione sonora in funzione del tempo per: il rumore bianco (in alto) oppure un suono di 440 Hz prodotto con il violino, o il sassofono contralto. Il grafico in basso illustra come il timbro di uno strumento, ma anche le voci o i rumori ambientali non contengano generalmente un'unica frequenza sonora, ma siano composti da più frequenze sovrapposte (armoniche) superiori a quella fondamentale. Creative Commons BY-NC-SA 4.0

uditiva è qualitativamente diversa dal rumore disorganizzato che li circonda (Standley et al., 1990). Sembrano mostrare una preferenza per la coerenza estetica e la struttura organizzativa della musica, con la capacità di individuare proprietà formali e dettagli della musica, come l'intonazione, la melodia, il tempo e la strutturazione della frase musicale.

Il rumore è un suono che contiene una moltitudine di armoniche distribuite in modo casuale in tutto lo spettro, rendendolo privo di un'altezza percepibile. Il rumore è, dunque, un suono non periodico, contiene cioè elementi casuali che non possono essere descritti come una serie regolare di componenti di un'onda sinusoidale. Il termine “rumore bianco” viene utilizzato per descrivere questo suono, in quanto è caratterizzato dall'assenza di ordine e dalla presenza di frequenze provenienti da tutto lo spettro udibile. Ha una distribuzione spettrale piatta, il che significa che ha la stessa potenza su tutte le frequenze. In altre parole, contiene una quantità uguale di energia a tutte le frequenze. Vi sono altri tipi di rumore, come il rumore rosa, che ha una distribuzione spettrale in cui la potenza diminuisce per ottava, così che ha più energia nelle frequenze basse rispetto al rumore bianco.

Il rumore svolge un ruolo essenziale nella musica. La maggior parte degli strumenti a percussione è caratterizzata da un notevole grado di rumore, così come i suoni ambientali

Seguire il ritmo e muoversi a tempo

È probabilmente capitato a tutti di osservare, con divertimento, filmati di bimbettini di pochi mesi che si molleggiano sulle gambine, ballando a suon di musica con una buona sincronizzazione temporale. Fin dalla nascita, segnali uditivi ritmici isocroni sono in grado di attirare automaticamente l'attenzione dei piccoli umani, spesso inducendo un comportamento motorio ritmico che potremmo definire ballare, o muoversi a tempo, per puro divertimento.

14.1 Percezione e analisi del ritmo

Alla base del ritmo musicale c'è il fenomeno dell'induzione del battito: l'estrazione e l'attribuzione psicologica di una pulsazione regolare o *tactus* (il battito) in una sequenza uditiva che permette di sincronizzare il tempo in modo flessibile, rispondendo a questa pulsazione, anche durante gli intervalli, le irregolarità o l'assenza di suono (Von Domburg, 2024). Infatti un battito non deve sempre essere fisicamente presente per essere percepito. Kasdan e altri (2022) hanno analizzato decine di studi di risonanza magnetica funzionale (fMRI) per identificare i circuiti neurali alla base dell'elaborazione del ritmo musicale. Le regioni maggiormente coinvolte sembrano essere il putamen bilaterale (nucleo appartenente ai gangli della base) per la pulsazione o il battito, l'area supplementare motoria (SMA) per la complessità ritmica, e il solco intraparietale. Sono, inoltre, coinvolte le regioni uditive (corteccia temporale superiore), altri nuclei basali, l'insula, il cervelletto bilaterale, aree anteriori e talamiche (Heard e Lee, 2020; Thaut et al., 2014). I ritmi più complessi (per esempio i ritmi sincopati vs isocroni) stimolano maggiormente la SMA, il cervelletto bilateralmente, il giro precentrale sinistro e il solco intraparietale.

Interessante notare che le stesse aree sono coinvolte nella programmazione motoria delle figure ritmiche, e sono fortemente interconnesse a talamo, gangli della base e cervelletto. In particolare, Nozaradan e altri (2017) hanno esplorato il contributo specifico dei gangli basali e del cervelletto nella capacità di seguire un ritmo. Gli autori hanno utilizzato la tecnica della stimolazione magnetica transcranica (TMS) per inibire funzionalmente le aree motorie, i gangli basali e il cervelletto in soggetti sani e valutare l'impatto sulla loro capacità di seguire un ritmo. I partecipanti dovevano premere un pulsante in sincronia con un ritmo uditivo. L'applicazione della TMS sulle prime 2 aree perturbava la capacità dei partecipanti di premere i tasti in sincronia col ritmo udito, mentre l'inibizione delle aree cerebellari non aveva alcun effetto. Ciò suggerisce che i gangli basali sono essenziali per il controllo motorio e la pianificazione dei movimenti da emettere con una precisa temporizzazione. Per comprendere meglio il ruolo del cervelletto, gli autori hanno analizzato la differenza di attività cerebrale tra i soggetti sani e quelli con danni ai gangli basali e al cervelletto. È emerso che i

pazienti cerebellari mostravano prestazioni peggiori quando dovevano codificare gli eventi rapidamente e precisamente, mentre i pazienti basali avevano maggiori difficoltà nell'elaborazione di ritmi complessi che richiedevano una generazione interna del battito.

La capacità di rilevare e reagire a un ritmo isocrono (cioè il ritmo di una pulsazione) sembra, dunque, essere innata. Per esempio, è stata dimostrata una relazione tra ritmo udito e risposta motoria in bambini di 7 mesi, ben prima che sappiano di stare ballando a suon di musica (Trainor e Marsh-Rollo, 2019). L'estrazione di una pulsazione regolare viene appresa automaticamente nei primi 2-4 anni, ma il mantenimento del metro, cioè la capacità di andare a tempo, deve essere perfezionato con lo studio e l'esercizio; interessante notare che gli allievi musicisti utilizzino il movimento ritmico del piede (governato automaticamente a livello basale) per aiutarsi ad andare a tempo.

La percezione della struttura ritmica della musica è spesso accompagnata da un altrettanto piacevole volontà di muoversi: il groove (Janata et al., 2012). Questo avviene grazie al coinvolgimento di circuiti della ricompensa cerebrali (Hodges e Thaut, 2021).

14.2 Il senso del groove e il muoversi a ritmo di musica

Letteralmente groove significa in inglese “fenditura nella superficie di un oggetto”, per esempio un disco di vinile. Questo termine è stato adottato per descrivere la sensazione di essere immersi in una atmosfera musicale coinvolgente, che assorbe anche dal punto di vista motorio, con riferimento specifico al ritmo della musica, in particolare il funk, il soul e il jazz. Quando ascoltiamo una musica molto ritmata, ci viene quasi spontaneo accompagnare questo ritmo con movimenti del corpo, muovendoci spontaneamente a ritmo. Come abbiamo visto, questo fenomeno deriva dal fatto che le aree motorie del cervello sono attive in associazione a questo tipo di stimolazione.

Madison e altri (2009; 2011) hanno analizzato quali proprietà ritmiche e temporali facciano sì che le persone si trovino ad annuire o a battere il tempo con la musica, correlando il grado di groove individuale (auto-riferito) verso lo stimolo ascoltato con le proprietà strutturali dei diversi generi musicali. I fattori principali sembrano essere la salienza del battito, la sua ritmicità e la densità degli eventi. Secondo Janata e altri (2012) il grado di groove percepito sarebbe inversamente correlato alla difficoltà sperimentata nell'accompagnare il ritmo percepito con movimenti percussivi bimanuali: eccessive complessità non favorirebbero ovviamente il muoversi a tempo. Questo significa che quando questa difficoltà diminuisce aumenta il senso di partecipazione.

I modelli psicologici del groove (Senn et al., 2023) ipotizzano che l'impulso a muoversi sia favorito da quattro diversi processi mentali (piacere, rappresentazione interna della regolarità temporale, interesse ed eccitazione energetica), a seconda della musica, dell'ascoltatore e del contesto. Maggiore l'interesse, l'*arousal* e il piacere, maggiore il senso di groove (**Figura 14.1**), massimo, per esempio, in coloro che sono impegnati a suonare o cantare il brano stesso.

Il dimenarsi mentre si suona è considerato altamente improprio nel contesto della musica colta, perché potrebbe portare a imprecisioni nell'esecuzione (per esempio variazioni nell'intonazione). Al contrario, agitarsi visibilmente (e financo saltare) viene considerato apprezzabile, e facente parte della performance espressiva, nella musica “leggera”.

Ipoacusia nel musicista professionista, sordità per i toni e amusia ritmica

26.1 Effetti clinici dell'eccessiva esposizione al rumore

Negli ultimi anni, la crescente attenzione per l'esposizione al rumore nei luoghi di lavoro è stata rivolta anche all'industria dello spettacolo, compresi i musicisti. L'esposizione al rumore nei luoghi di lavoro è solitamente controllata dalle normative nazionali in materia di salute sul lavoro che si applicano a tutti i dipendenti (Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, 2003). Poiché il suono dannoso è normalmente considerato come un suono sgradevole e fastidioso (Daniel, 2007), i suoni prodotti dai musicisti sono stati difficilmente considerati potenzialmente dannosi. Tuttavia, anche gli elevati livelli di pressione sonora (SPL) prodotti dalla musica possono essere dannosi per l'udito (Tabella 26.1).

Queste tematiche sono regolamentate dal Testo unico in materia di sicurezza DLgs 81/2008 (Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) Titolo VIII – capo II). Sono diversi i parametri che vengono valutati, tra cui la frequenza della stimolazione (valori giornalieri e settimanali) e il tempo di esposizione (continuo vs impulsivo).

A un livello acustico 80-85 dB corrisponde una fascia di preallarme detta “valore inferiore di azione”, con l'obbligo di informazione, fornitura dei dispositivi di protezione

Intensità (dB)	Risposta tipica (dopo un'esposizione di routine o ripetuta)
Da 0 a 60	I suoni a questi livelli di sonorità non causano in genere alcun danno all'udito.
70	Potreste sentirvi infastiditi dal rumore
80–85	Potreste sentirvi molto infastiditi
80–85	Possibili danni all'udito possibili dopo 2 ore di esposizione
95	I danni all'udito sono possibili dopo circa 50 minuti di esposizione
100	Possibile perdita dell'udito dopo 15 minuti
105–110	Possibile perdita dell'udito in meno di 5 minuti
110	Possibile perdita dell'udito in meno di 2 minuti
120	Dolore e lesioni all'orecchio interno
140–150	Dolore e lesioni permanenti all'orecchio

Tabella 26.1 Livelli di pericolosità dei rumori/suoni in base all'intensità

individuale (DPI), controllo sanitario (su richiesta del lavoratore e conferma del medico competente), programmazione di misure tecniche e organizzative. Tra 85 e 87 dB scatta un vero e proprio allarme detto “valore superiore di azione”, per il quale vi è l’obbligo di usare i DPI, sorveglianza sanitaria (una volta all’anno o diversamente indicato dal medico competente), segnaletica e regolamentazione per l’accesso ai luoghi in cui si possono determinare livelli acustici > 85 dB, programmazione di misure tecniche e organizzative. Oltre gli 87 dB, o in presenza di forti rumori impulsivi, si entra in emergenza rumore “limite di esposizione”, con l’adozione di misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite, l’individuazione delle cause dell’esposizione eccessiva, e la modifica delle misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta. Per quanto riguarda la pressione acustica istantanea il limite è 140 dB. Secondo le «Osservazioni sulle Linee Guida per il settore della musica e delle attività ricreative approvate nella Conferenza Stato Regioni del 25/07/2012» (DLgs 81/2008)¹ queste norme sarebbero ancora poco applicate in nei vari settori (teatri, auditorium, discoteche ecc.). Il Teatro alla Scala di Milano (2011), il Teatro di Torino, e l’Accademia Nazionale Santa Cecilia (2012), tra gli altri, hanno fatto indagini acustiche sofisticate e dettagliate, dalle quali comunque emerge la difficoltà a trarre delle conclusioni uniformi, perché le condizioni dei lavoratori (musicisti, professori d’orchestra, impiegati e addetti) sono comunque troppo variabili in riferimento agli spazi in cui si trovano e alle loro attività. In generale (secondo il documento di Assoacustici prima citato) sarebbe utile distinguere la musica amplificata (molto più dannosa e pericolosa), dalla musica dal vivo, fornire ai musicisti schermi per proteggersi dal suono degli altri (come inserti auricolari, la presenza di pedane per creare più livelli, sordine, schermi di Hearwig per la testa, schermi in vetro acrilico ecc.), progettare sale prove con caratteristiche acustiche non riverberanti, progettare buche e sale d’orchestra in modo che il suono sia proiettato lontano dai musicisti, controllare la posizione degli altoparlanti nei pub, discoteche ecc., limitare l’intensità della riproduzione sonora con amplificatori e ridurre i livelli di esposizione continuativa.

26.1.1 Differenza tra musica e rumore in termini di effetti sull’udito

Alcuni studi hanno esaminato la differenza tra musica e rumore in termini di effetti sull’udito. Hanno scoperto che, sebbene entrambi possano causare perdita uditiva a volumi elevati, il rumore industriale tende ad avere effetti più dannosi rispetto alla musica. La musica forte, a bassa frequenza e penetrante, a differenza del rumore industriale (le cui frequenze sono spesso ad ampio spettro, cioè a banda larga, il che è più dannoso), non è considerata stressante dall’amante della disco music fino a livelli sonori di 105 dB. A questo proposito, Reybrouk e altri (2019), discutendo della differenze tra musica e rumore in termini di intensità e impatto sull’udito, concludono che ascoltare musica ad alto volume equivale a “flirtare con la soglia del dolore”, essendo dipendenti dal piacere dato dalla violenta stimolazione vibrotattile e aptica. Difatti, anche la musica, per quanto piacevole, può causare problemi all’udito se l’intensità è troppo elevata, ma il rumore sarebbe per sua natura più dannoso perché non ha una struttura armonica ben definita, e può essere percepito come più fasti-

¹ <https://www.assoacustici.it/2437/d-lgs-81-osservazioni-sulle-linee-guida-per-il-settore-della-musica-e-delle-attivit -ricreative-approvate-nella-conferenza-stato-regioni-del-25072012-2/>

Alice Mado Proverbio

Neuroscienze cognitive della musica

La neurobiologia della mente musicale

Seconda edizione

Inquadra e scopri
i contenuti

Neuroscienze cognitive della musica è una panoramica sulle basi scientifiche della capacità umana di percepire, eseguire, godere e guarire attraverso la musica, unita a un'esposizione lineare dei principi generali della fisiologia sensoriale e delle neuroscienze, che rende l'opera adatta anche a chi non ha una formazione specifica. I fondamenti dell'acustica, della fisiologia uditiva, dei metodi neuroscientifici e degli approcci alla misurazione dell'attività cerebrale sono spiegati con chiarezza, così come i meccanismi neurali coinvolti nel canto e nella pratica strumentale.

Questa nuova edizione include e integra i contenuti dell'opera *Percezione e creazione musicale* (Zanichelli, 2022), abbracciando l'intero universo delle neuroscienze musicali, dalla neuroplasticità alla neuroestetica. Contiene tre nuovi capitoli: *Psicoacustica* (cap. 9), *Seguire il ritmo e muoversi a tempo* (cap. 14) e *Ipoacusia nel musicista professionista, sordità per i toni e amusia ritmica* (cap. 26). Dedicata anche

maggior spazio alle patologie, alla musicoterapia e all'apprendimento della musica in età adulta. Il libro mostra come la musica interagisce con il cervello, modellandolo nel corso della vita e rivelandosi un potente motore di neuroplasticità, cognizione e salute.

Nei contesti clinici la musica è da tempo utilizzata per sostenere il recupero del linguaggio nell'afasia, aiutare la funzione motoria nel morbo di Parkinson e nell'ictus e migliorare il benessere emotivo nella depressione e nella demenza; in generale, la formazione musicale rafforza nelle persone anziane la memoria, la riserva cognitiva e le funzioni esecutive, offrendo protezione dalle malattie neurodegenerative e supportando la resilienza. Nell'opera sono, inoltre, discusse le prospettive legate alle nuove interfacce che collegano l'attività cerebrale con la musica generativa.

La parte finale presenta storie di diversi grandi musicisti che hanno sofferto di malattie neurologiche, come Beethoven e Ravel.

Alice Mado Proverbio è professoressa di Neuropsicologia e Neuroscienze cognitive presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, dove insegna Neuroscienze sociali, cognitive e affettive, oltre ad altri corsi nelle lauree triennali e in quelle magistrali.

Le risorse digitali

universita.zanichelli.it/proverbioze

A questo indirizzo sono disponibili le risorse digitali di complemento al libro.

Per accedere alle risorse protette è necessario registrarsi su **my.zanichelli.it** inserendo il codice di attivazione personale contenuto nel libro.

Libro con Ebook

Chi acquista il libro nuovo può accedere gratuitamente all'Ebook, seguendo le istruzioni presenti nel sito.

L'accesso all'Ebook e alle risorse digitali protette è personale, non condivisibile e non cedibile, né automaticamente né con la cessione del libro cartaceo.

PROVERBIO*NEUROSC COGNIT MUS 2E LUMK

ISBN 978-88-08-59931-5

9 788808 599315

6 7 8 9 0 1 2 3 4 (60A)