

MY JOURNEY IN MUSIC LEARNING THEORY

by Asli Giray Akyunak

“The journey of a thousand miles must begin with a single step.” Ancient Chinese philosopher Lao Tzu.

First introduced to Edwin Gordon’s Music Learning Theory⁶⁶ by my dear friend pianist, MLT instructor and music educator Erica Fossi, I, like many other people who venture into a new area, was at first a bit skeptical, and not really aware how it would turn out in the end. I had already been teaching and performing for almost 30 years, but as always, still interested in learning and trying out different ways to teach and experience music. The more I learned about MLT and its philosophy, the more I realized how much sense it made in the way it brought forth an understanding of how humans learn music, especially at a young age, and how anyone and everyone can be able to internalize and enjoy music, while training their ears at the same time. And as Chinese philosopher Lao Tzu said, I had taken a step into a journey which was long and ever-lasting, and would positively affect the way I teach and perform music. Studying MLT in the course offered by Milano Audiation Institute and Olten Audiation Institute in İzmir, Turkey from September 2017 to July 2018, I had the great privilege to study with valuable instructors such as Silvia Biferale and Arnolfo Borsacchi, who inspired me in many ways. As a teacher of Music Theory, history, ear training, solfège and piano, I had used

⁶⁶ From here MLT

many different approaches to teaching music. These approaches were formed as an amalgamate of many methods in circulation and others which I had acquired during my higher studies in the United States and England. I applied different approaches, depending on the age, needs and competences of my students, trying to adapt to their mode and speed of learning. Sometimes, this can be very challenging in classroom settings, where the levels of the students are so varied. I almost always included listening sessions, because I somehow innately knew the importance of filling one's ears and head with music, which would become somewhat familiar over time, and help the musical perception of the students. I even put together a course called "Analytical Listening" which tried to familiarize students with different styles and genres in classical repertoire, the timbres of various instruments, rhythmic patterns and World music, as well as the terminology to talk about music and to be able to listen with a critical or analytical ear. Now I realize this should be done in the form of songs, many many songs, which should be introduced in the earliest years of the children.

Now, after having completed the MLT6+ course, I have such a clear Picture of why we do what we do, how we can do it more methodically, more creatively, more interactively, and most of all, more enjoyably. After all, music is something which should be enjoyed and cherished above all else.

Edwin Gordon's research on how music is actually learned, similar to language, opens the path for a world of questions and seeking answers, which can go on for a lifetime. Reading about his work made me look back onto my musical education, as far back as I could go. And truly enough, yes, my musical education had begun with listening to music in the home, through my father's records and singing songs at the piano with my mother who was a music teacher. Now I really understand why

that was so important, and why so many other friends, who were not introduced to music so early, were not as interested or competent as I was during music lessons at school. Now I wonder how much my teachers in Philadelphia during my school years knew about Gordon and his research, because I would have benefited much more from piano lessons and orchestral sessions, if more improvisation and aural work had been introduced earlier on. I still feel lucky to have worked with great teachers, both during my education, and later during various courses I attended as a teacher. One thing which correlates closely with MLT is the fact that I continued to listen extensively and to sing in choirs, which clearly improved my audiation over the years. The other was that there was always some sort of physical activity in relation to music learning, such as dancing or rhythmic movements. Now, through lessons with Silvia Biferale, the importance, or better yet, the cruciality of movement becomes clearer to me. And again I wish that I had been more closely engaged in movement in relation to creating communication pathways with my inner self, with my surroundings, and with the people around me, both musically and extra-musically. This would have saved me considerably from the stress of public performance, and possibly made it easier to learn new repertoire, work with others in a more productive way and feel more at ease with my instrument, the piano.

Of course I should also state that not everything I came across during MLT classes were things I had seen for the first time. Some were methods I had personally employed during my private and classroom teaching, especially in the area of developing aural and musicianship skills. As a holder of the LRSM degree in Piano Pedagogy, I had studied with great instructors at the Royal College of Music in London, and much importance had been given to working with aural skills during piano lessons from the beginning. One thing that stuck with me for many years

from these years was: “always sound before sign.” However, this was not mentioned in relation to going back to the infant stage, or extend beyond formal teaching to older adults, which I believe is a breakthrough with Gordon. Now after living with music for 50 years, MLT sheds so much light on the actual process of audiation development, and how we can improve it at all ages.

Now, experiencing MLT sessions with valuable teachers from Italy, reading articles and books on the subject, and reflecting on my musical background as well as teaching, I can synthesize this all into a renewed and updated teaching method, which I can implement with renewed energy and new life. I have begun to put MLT into practice in my musicianship skills, music theory and ear training classes, and the joy experienced by students is clearly visible. They are especially grateful for the increase in improvisation, and feel more engaged and active during the classes. Group work, musical tasks to carry out with partners and general joint music-making creates a wonderfully positive atmosphere in the class, breathing exercises and movement creates bonds with others, while allowing them to look into their own bodies and souls.

It is also interesting to see how it is difficult at first to steer away from the standard classical way of learning notes and reading or playing music, as most students, like myself, have been taught this way. It is even more interesting to see how willing the students are to try a new way, another way to experience music, because it is so much more natural. The idea of movable Do makes so much more sense, when I play a major triad and ask “what is this?” Almost all of them (except two students with perfect pitch) reply “a major triad”. So names are only names, and the sound is always more important. As Shakespeare said in his play *Romeo and Juliet*, a rose would smell just as sweet if it were called by any other name.

As I wrote at the beginning of this article, the journey through MLT is a long one and has maybe just begun for myself and my students. I am sure, however, that this first step will take me to many new places in music teaching and music making, opening many new and colorful doors with promises of success, creativity and enjoyment. After all, music is an art, and what better way to experience art than to listen, see, experience, create and enjoy. I believe it is best to end the article with a tribute to Edwin Gordon and to thank all other musicians and teachers who have walked with him or after him on this wonderful path. May this inspire all as it did me:

“My best recommendation to music teachers of the next century is to improvise, improvise, improvise! Get rid of notation. Learn from music learning theory to teach children to make music without the aid of notation or music theory. Follow religiously the process of the way we learn language.” Edwin Elias Gordon (1927 – 2015)

IL MIO VIAGGIO NELLA MUSIC LEARNING THEORY

di Asli Giray Akyunak

“Un viaggio di mille miglia comincia sempre con il primo passo”

Lao Tzu, filosofo cinese

Al mio primo contatto con la Music Learning Theory⁶⁷ sviluppata da Edwin Gordon, contatto che devo alla mia cara amica Erica Fossi – pianista, docente di MLT ed educatrice musicale – alla pari di molte altre persone che si avventurano in una nuova esperienza ero inizialmente piuttosto scettico, senza un’idea chiara di come sarebbe andata a finire. Avevo già quasi trent’anni di insegnamento ed esecuzione musicale alle spalle, ma come sempre avevo ancora voglia di apprendere e di provare nuovi modi di insegnare e sperimentare la musica. Man mano che mi cimentavo nella MLT e scoprivo la sua filosofia, mi rendevo conto di quanto era sensato il suo modo di sollecitare una comprensione di come gli esseri umani apprendono la musica, soprattutto in età giovanile, e di come chiunque possa interiorizzare ed apprezzare la musica, esercitando nel contempo le orecchie. Come disse il filosofo cinese Lao Tzu, avevo fatto il primo passo di un

⁶⁷ Da ora in poi MLT nel testo.

viaggio lungo, eterno, che avrebbe avuto effetti positivi sul modo in cui insegno ed eseguo la musica in pubblico.

Avvicinandomi alla MLT durante un corso tenuto a Milano da Audiation Institute e a İzmir in Turchia dalla Olten Audiation Institute tra il settembre 2017 e il luglio 2018, ho avuto il privilegio di studiare con didatti di grande valore quali Silvia Biferale e Arnolfo Borsacchi, che mi hanno ispirato in molti modi. Come insegnante di teoria musicale, storia della musica, ear training, solfeggio e pianoforte, avevo già adottato molti approcci diversi all'insegnamento musicale. Tali approcci rappresentano una fusione di molti metodi oggi in circolazione e altri che avevo acquisito durante i miei studi superiori negli Stati Uniti e in Inghilterra. Adottavo diversi approcci a seconda dell'età, dei bisogni e delle competenze dei miei alunni, cercando di adattarmi alle loro modalità e velocità di apprendimento, cosa che a volte può rappresentare una sfida notevole all'interno di un ambiente come un'aula scolastica, dove il livello degli studenti risulta così vario. Introducevo quasi sempre momenti di ascolto, dal momento che conoscevo in modo quasi innato l'importanza di riempirsi le orecchie e la mente di musica, che col tempo sarebbe diventata sempre più familiare e avrebbe aiutato gli studenti nella loro percezione musicale. Organizzai perfino un corso dedicato all'"Ascolto Analitico" perché gli allievi prendessero dimestichezza con i diversi stili e generi del repertorio classico, con i timbri dei vari strumenti, con i pattern ritmici e con la World music, oltre che con la terminologia con la quale parlare della musica e diventare capaci di ascoltare con orecchio critico o analitico. Mi rendo conto ora che si dovrebbe fare tutto ciò sotto forma di canzoni, moltissime canzoni, ascoltate fin dalla più tenera età.

Ora che ho completato il corso MLT 6+, ho un'idea estremamente chiara del perché facciamo ciò che facciamo, come possiamo farlo in modo più metodico,

creativo, interattivo e, soprattutto, divertente. In fondo, la musica dovrebbe essere qualcosa da cui trarre piacere e da amare più di ogni altra cosa.

La ricerca di Edwin Gordon su come la musica viene appresa realmente, vale a dire in maniera simile al linguaggio, apre la via a un mondo intero fatto di domande e della ricerca di risposte, lungo un percorso che potrebbe ben durare una vita intera. Leggere del suo lavoro mi costrinse a ripercorrere la mia personale educazione musicale, guardando indietro nel tempo per quanto mi risultò possibile. È infatti verissimo che la mia educazione musicale cominciò con l'ascolto a casa, sia attraverso i dischi di mio padre che cantando canzoni al pianoforte con mia madre, che era insegnante di musica. Ora capisco davvero perché tutto ciò fu così importante, e perché così tanti altri amici, i quali non sono stati esposti alla musica così presto, non erano interessati né competenti quanto me durante le lezioni di musica a scuola. Oggi mi chiedo quanto sapessero i miei insegnanti di scuola di Philadelphia di Gordon e della sua ricerca, perché avrei tratto maggior beneficio dalle lezioni di piano e dalle esercitazioni orchestrali se l'improvvisazione e l'ascolto fossero stati più presenti e introdotti prima. Mi sento ancora fortunato di aver studiato con insegnanti eccellenti, sia durante la mia formazione che più tardi nei vari corsi che ho frequentato da docente. Una prima cosa che corrisponde molto da vicino con la MLT è la pratica notevole di ascolto e canto corale che ho sempre continuato a fare, cosa che ha nettamente migliorato la mia audiation negli anni. Inoltre, c'è sempre stata una qualche attività fisica in rapporto con l'apprendimento musicale, come la danza o i movimenti ritmici. Ora, grazie alle lezioni con Silvia Biferale, ho appreso più chiaramente quanto il movimento sia importante, anzi cruciale. Ancora una volta, vorrei aver avuto un rapporto più stretto con il movimento nella

creazione di vie di comunicazione con il mio io interno, con l'ambiente che mi circonda e con le persone attorno a me, in senso musicale e non-musicale. Mi avrebbe risparmiato una quantità notevole di stress durante le esecuzioni pubbliche e avrebbe potenzialmente facilitato l'apprendimento di nuovo repertorio, stimolato il lavoro produttivo con gli altri e fatto sentire più a mio agio con il mio strumento, il pianoforte.

Certamente, dovrei anche far presente che non tutto ciò che ho incontrato durante il corso di MLT mi è risultato completamente nuovo. Avevo impiegato metodi simili durante il mio insegnamento privato e nelle aule scolastiche, soprattutto per ciò che riguarda lo sviluppo dell'ascolto e delle capacità da musicista. Laureato alla LRSM in didattica del pianoforte, avevo studiato con docenti eccellenti al Royal College of Music a Londra, dove si dava una grande importanza al lavoro di ascolto durante le lezioni di piano, fin dalle prime fasi. Una frase che imparai all'epoca e che mi è rimasta in testa per molti anni è: "il suono viene sempre prima del segno". Eppure non lo si applicava all'età infantile né agli adulti più avanti negli anni, vale a dire dopo l'insegnamento formale, cosa che io credo dobbiamo a Gordon. Anche adesso che ho vissuto con la musica per 50 anni, la MLT è molto illuminante rispetto al processo reale di sviluppo dell'audiation e al modo in cui la possiamo migliorare a qualunque età.

Adesso, con la mia esperienza di corsi nella MLT con validi docenti italiani, di lettura di articoli e libri sull'argomento e di riflessioni sulla mia formazione musicale e sul mio stesso insegnamento, sono in grado di sintetizzare tutto ciò in un metodo didattico rinnovato e aggiornato in cui posso riversare nuove energie e nuova vita. Ho iniziato a mettere in pratica la MLT nei miei corsi di competenze musicali, teoria musicale ed ear training, e la gioia provata dagli studenti è palese. Sono particolarmente

riconoscenti per la quantità maggiore di improvvisazione e si sentono più coinvolti e attivi durante i corsi. Il lavoro di gruppo, le consegne musicali da eseguire in coppia e il far musica insieme in generale creano un'atmosfera meravigliosamente positiva in classe, così come gli esercizi di respiro e di movimento creano legami con gli altri pur permettendo agli allievi di concentrarsi sull'interno dei loro stessi corpi ed anime.

Inoltre, è interessante vedere quanto sia inizialmente difficile distogliersi dalla maniera classica e standard di imparare a leggere le note e di suonare la musica, dal momento che la maggior parte degli allievi, me compreso, ha ricevuto una formazione di questo genere. È ancora più interessante vedere quanta voglia abbiano gli allievi di provare una nuova via o un nuovo modo di porsi davanti alla musica, che risulta molto più naturale. L'idea del do mobile è molto più sensata, visto che quando suono una triade maggiore e chiedo: "che cos'è?" la stragrande maggioranza di loro (ad eccezione di due allievi con l'orecchio assoluta) risponde: "una triade maggiore". Dunque, i nomi non sono altro che nomi e il suono è sempre la cosa più importante. Come scrisse Shakespeare nel *Romeo e Giulietta*, quella che noi chiamiamo una rosa, con qualsiasi altro nome, profumerebbe altrettanto dolcemente.

Come ho affermato all'inizio di questo articolo, il viaggio nella MLT è lungo e, forse, è appena cominciato per me e per i miei alunni. Sono convinto, comunque, che questo primo passo mi porterà a conoscere molti luoghi nuovi dell'insegnamento musicale e del fare musica, aprendo porte nuove e variopinte con la promessa della riuscita, della creatività e del divertimento. In fin dei conti, la musica è un'arte, e non ci può essere modo migliore di avere esperienza dell'arte che non ascoltare, vedere, sperimentare, creare e trarne piacere. Io credo che la cosa migliore sia concludere con un omaggio a Edwin Gordon

e con un ringraziamento a tutti gli altri musicisti ed insegnanti che hanno camminato assieme a lui o dopo di lui lungo questo percorso meraviglioso. Che il seguente passaggio possa essere fonte d'ispirazione per tutti, quanto lo è stato per me:

“Ciò che consiglio più di ogni altra cosa agli insegnanti di musica del prossimo secolo è di improvvisare, improvvisare, improvvisare! Fatela finita con la notazione. Imparate dalla music learning theory e insegnate ai bambini a fare musica senza l'aiuto della notazione o della teoria musicale. Seguite scrupolosamente il processo con cui impariamo il linguaggio.” Edwin Elias Gordon (1927 – 2015)