

Lectio magistralis:
***La Musica Induttore della Plasticita' Cerebrale
Adattativa e Maladattativa***

Eckart Altenmüller

*Grazie a professoressa Maura Pugliatti per la traduzione italiana
delle diapositive*

Institute of Music Physiology and Musicians' Medicine
University of Music, Drama and Media, Hannover

Web: www.immm.hmtm-hannover.de

e-mail: eckart.altenmueller@hmtm-hannover.de

Struttura

1. Apollo's gift : Music as a driver of beneficial plasticity

Il Dono di Apollo: La Musica come motore di plasticità benefica

2. Orpheus reloaded: Neurologic Music Therapy

Orfeo attualizzato: la musica-terapia neurologica

3. Apollo's curse: Chronic Pain and Dystonia

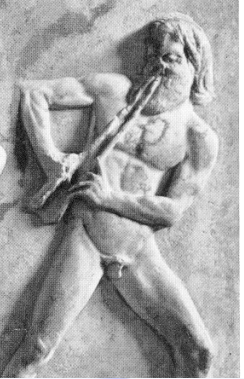
- *Phenomenology of chronic pain*
- *Treatment of chronic pain*
- *Focal Dystonia: Risk factors and Pathophysiology*
- *Some new ideas on treatments*

La Maledizione di Apollo: Dolore cronica la Distonia

- **Fattori di rischio, fisiopatologia e modello euristico**
- **Alcune idee innovative sui trattamenti**

4.) *Discussione e domande*

5.) *Concerto e lettura: Le Sfide della Virtuosit *

Perchè la Musica?

- 1.) La Musica è una parte universale della nostra vita
- 2.) La Musica può produrre emozioni forti
- 3.) La Musica ci coinvolge e coordina azioni motorie
- 4.) La Musica promuove coesione sociale
- 5.) La Musica dà pace e significato
- 6.) La Musica ci rende attivi
- 7.) La Musica è fortemente legata ai ricordi
- 8.) La Musica promuove effetti neurofisiologici nel cervello:
 - a.) *Integrazione sensitivo-uditivo-motoria attraverso il timing*
 - b.) *Connessioni tra aree corticali e sottocorticali*
 - c.) *Modificazioni plastiche in strutture corticali e sottocorticali*
 - d.) *Rilascio di dopamina e serotonina*
 - e.) *Miglioramento del sistema immunitario (IgA)*

What is “difficult“ in music making?

Cos'è difficile nel 'fare' musica?

1800 key-presses per minute

Münste, TF, Altenmüller, E. & Jäncke, L. (2002). The musician's brain as a model of neuroplasticity. *Nat Rev Neurosci.* 3(6), 473-478.

Alexander Lubyantsev, age 22

Movement: Complexity, speed of motor executive functions without an upper limit under rigorous control of the auditory system

Il MOVIMENTO: complessità, velocità delle funzioni esecutive motorie senza limiti superiori sotto il controllo del sistema uditivo

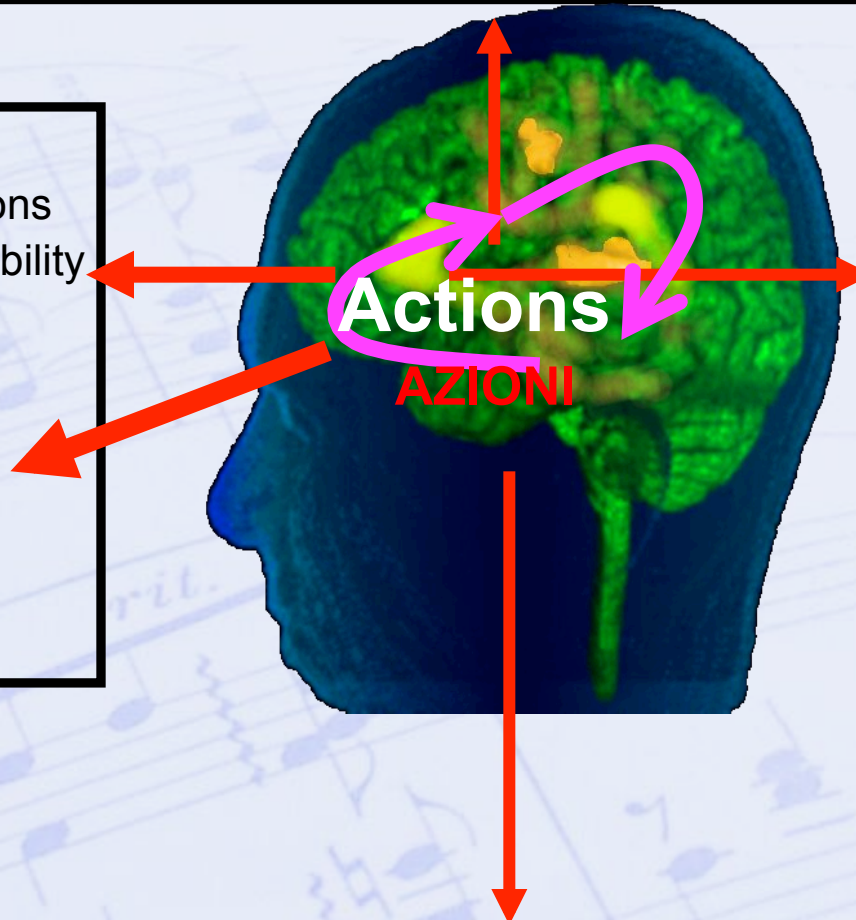
Society:

Presumed expectations of audience controllability

My future!

La SOCIETA':
Aspettative da un'audience che controlla.

Il mio futuro!

Reproduction:

temporo-spatial constraints

La RIPRODUZIONE:
Limitazioni temporo-spaziali

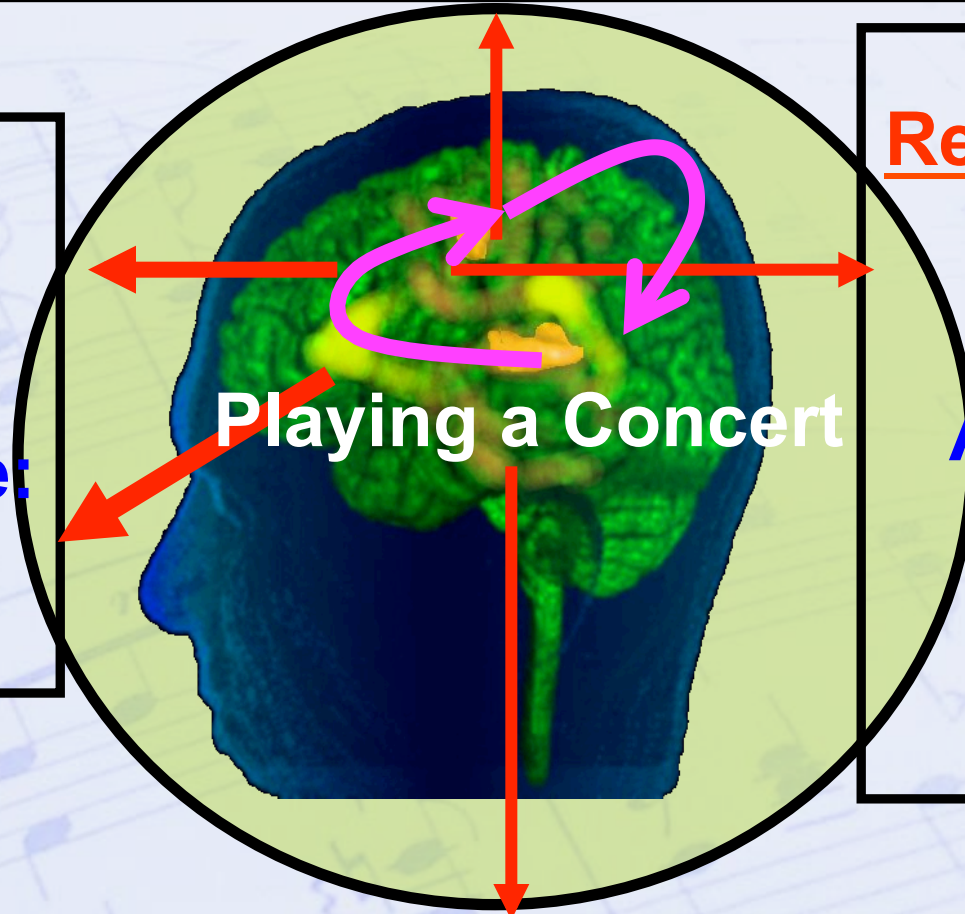
Emotions: joy, chills, anxiety, artistic dedication

Le EMOZIONI: gioia, brividi, ansia, dedizione artistica

Movement: Repetitive long term practice,
behavioral shaping, temporo-spatial precision

Society:
My future!

Inner Peace:
Serotonin

Reproduction:

Arousal:
Adrenalin

Emotions: Joy: Dopamin,
Endorphins, Fear: HPA-Axis

Performers must practice:
10 years - 10000 hours-rule of expertise

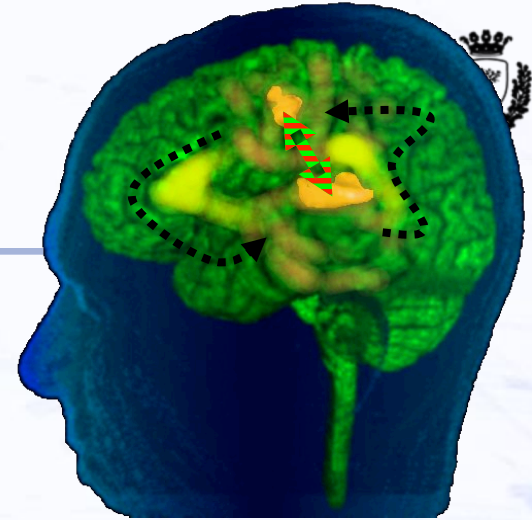
I musicisti devono praticare:

La regola degli esperti: „10 anni-10000 ore“

20 minutes of piano training
induce functional
auditory-sensory-motor coupling

**20 minuti di esercizi al piano inducono
accoppiamento uditivo-sensitivo-motorio**

Bangert and Altenmüller,
BMC-Neuroscience 2003
BMC-Neuroscience 2006
Bangert et al. 2015 in revision

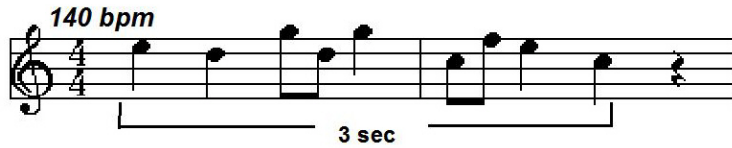
Marc Bangert

Aumento dell'Attivazione Cerebrale in Pianisti Professionisti rispetto a Non-Musicisti.

„Parlare coi suoni!“

Interfaccia

Ascolto

Esecuzione

Congiunz.

La Musica condiziona anche l'Hard-Ware del Cervello: immagini in Diffusion Tensor Imaging (DTI) del fascicolo arcuato

65-year old musician
Un Musicista di 63 anni

65-year old non-musician
Soggetto di 63 anni non musicista

However, things are more complex: it seems that inverse „metaplasticity“ plays a role: Early optimization!

Tuttavia, le cose sono più complesse: sembra che la ‘metaplasticità’ giochi un ruolo. Ottimizzazione precoce!

The Hannover – Barcelona Study with Lucia Vaquero, Karl Hartmann, Nuria Rojo and Antoni Rodriguez-Fornells

Lo Studio Hannover – Barcelona con Lucia Vaquero, Karl Hartmann, Nuria Rojo e Antoni Rodriguez-Fornells

Methods: Voxel based morphometry and tensor based morphometry

Metodi: Morfometria basata su Voxel e su Tensore

Really outstanding pianists, half of them started before age 6

Pianisti di reale talento: metà di loro ha iniziato a suonare prima di 6 anni

Table 1. Main characteristics of the sample of musicians.

Characteristics	Subjects
<i>n</i>	36
<i>Mean age</i>	24.36 (s.d. 4.40)
<i>Ethnics</i>	27 caucasian, 9 asian
<i>Gender</i>	19 women, 17 men
<i>Mean age of exposure</i>	6.5 (s.d. 2.08)

The earlier they start, the smaller is M1 and S1!

Prima iniziano e più piccole saranno le aree M1 e la S1

Magenta line: ROI

Linea Rossa: ROI

Yellow-red:

Smaller in early starters

$p < 0.01$

Giallo-rosso:

Minore nei musicisti 'precoci'

$p < 0.01$

Purple:

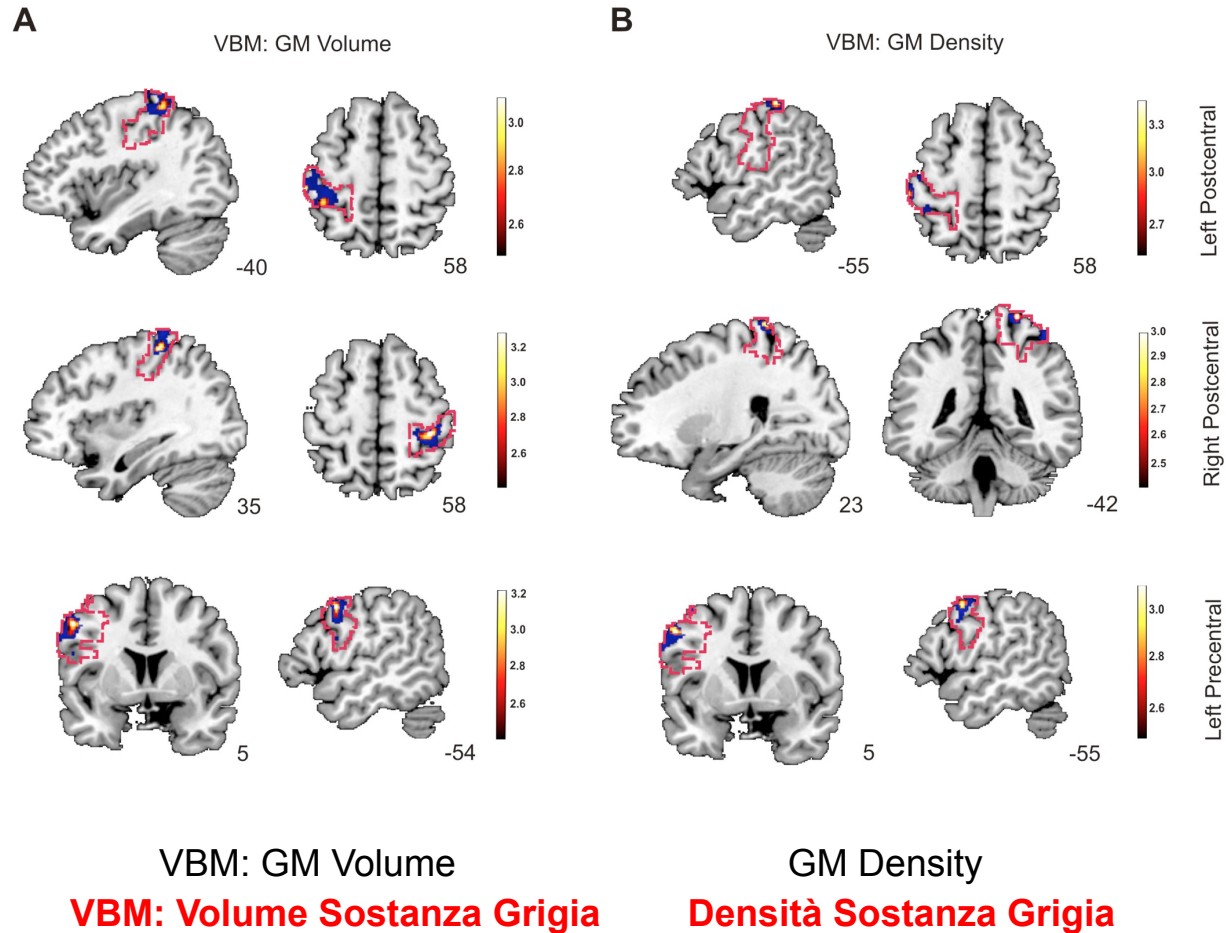
Smaller in early starters

$P < 0.05$

Porpora:

Minore nei musicisti 'precoci'

$p < 0.05$

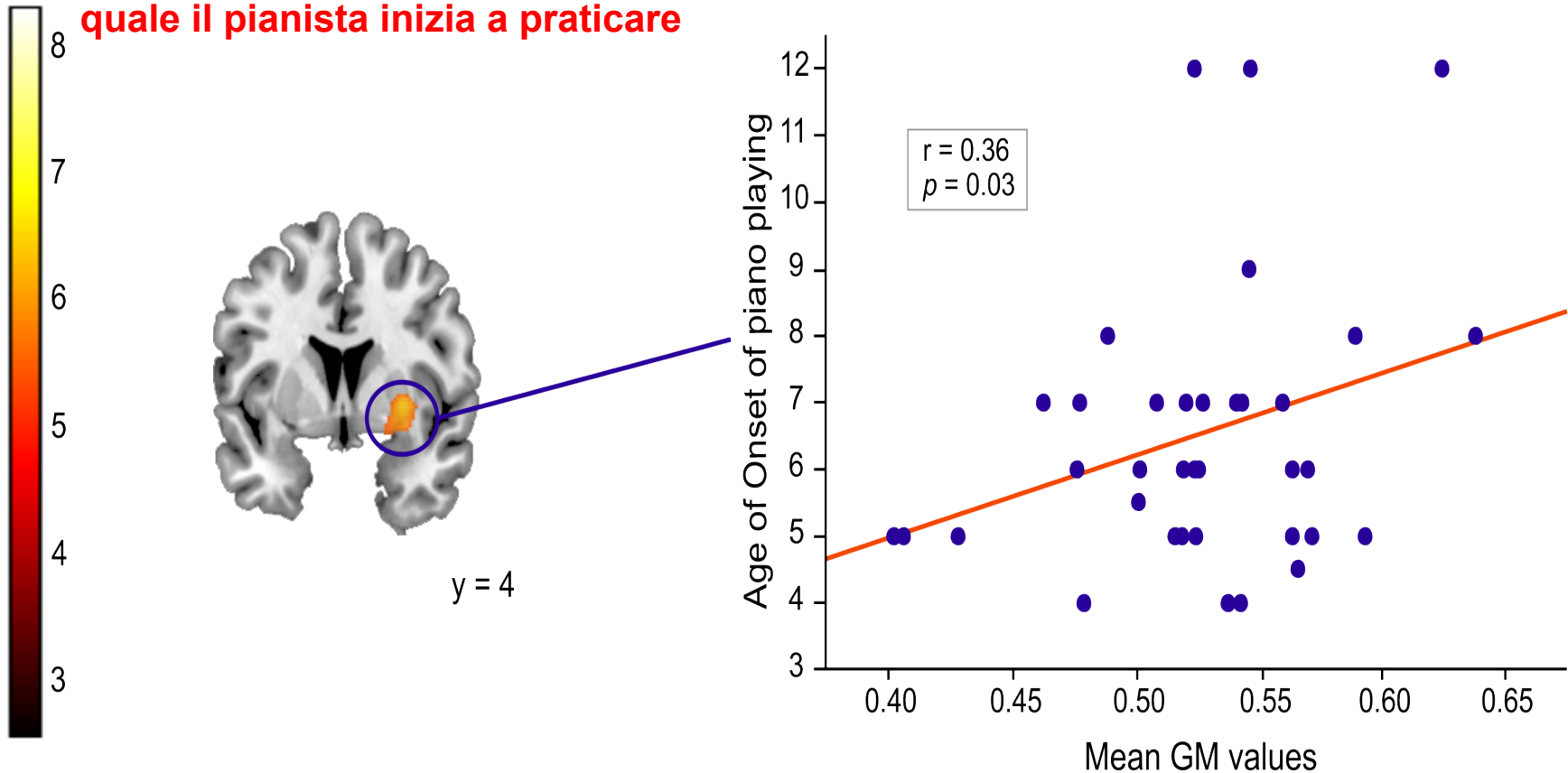

This is specifically true for the right putamen!

Ciò è particolarmente vero per il putamen destro!

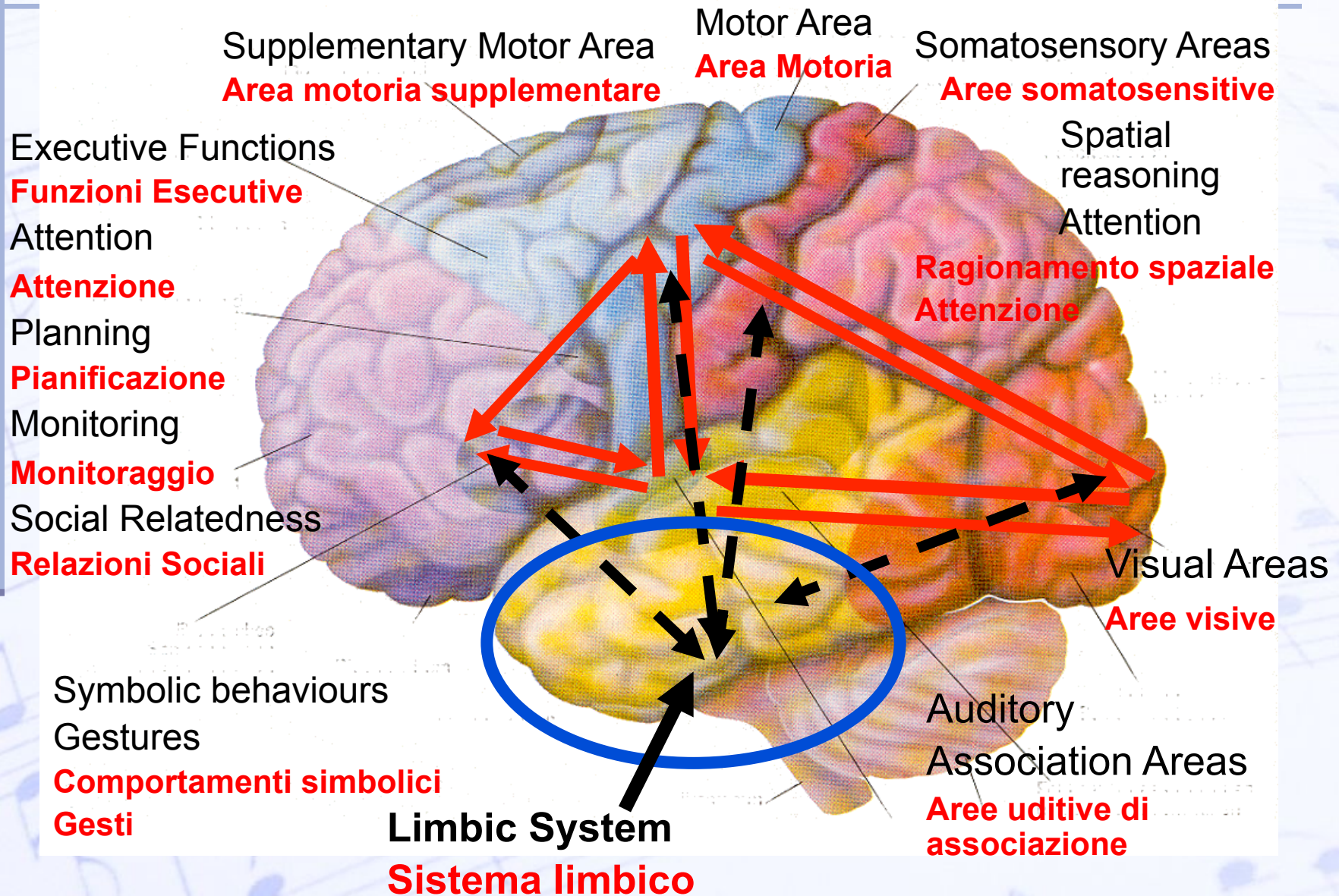
B) Right Putamen GM values correlation with Age of Onset

B) I valori di sostanza grigia del Putamen dx correlano con l'età alla quale il pianista inizia a praticare

Listening to Music as „Networking Art“

Ascoltare la musica come Arte di Networking

Music making is a strong stimulus for Neuroplasticity:

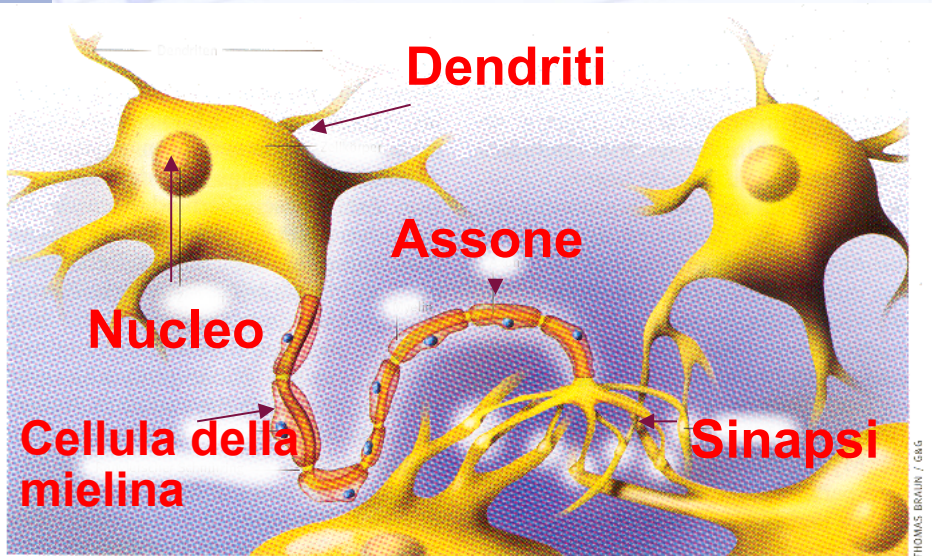
La Musica è un forte stimolo per Neuroplasticità

Plasticity:

Functional and structural adaptation of the nervous system to (extensive) processing of relevant (mostly complex) stimuli

Plasticità:

Adattamento funzionale e strutturale del sistema nervoso per l'esteso processamento di stimoli rilevanti (spesso complessi)

Secondi
Minuti

Giorni

Settimane

Mesi

Tempo

1.) Efficiency of Synapses

Efficienza della sinapsi

2.) Recruitment of Neurons

Reclutamento dei Neuroni

3.) Amount of Synapses

Numero delle sinapsi

4.) Amount and size of Dendrites

Quantità e dimensione dei dendriti

5.) Amount and size of Neurons

Quantità e dimensione dei Neuroni

6.) Degree of Myelination

Grado di demielinizzazione

7.) Interaction with glial tissue and capillarisation of brain tissue

Interazione con tessuto gliale e capillarizzazione del tessuto cerebrale

Struttura

1. Apollo's gift : Music as a driver of beneficial plasticity

Il Dono di Apollo: La Musica come motore di plasticità benefica

2. Orpheus reloaded: Neurologic Music Therapy

Orfeo attualizzato: la musica-terapia neurologica

3. Apollo's curse: Chronic Pain and Dystonia

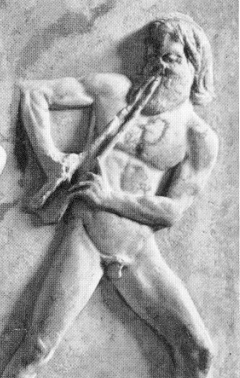
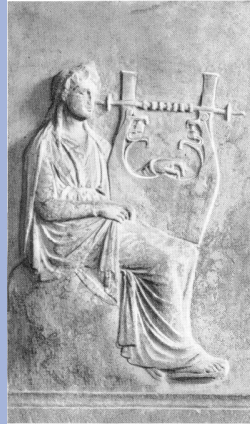
- *Phenomenology of chronic pain*
- *Treatment of chronic pain*
- *Focal Dystonia: Risk factors and Pathophysiology*
- *Some new ideas on treatments*

La Maledizione di Apollo: Dolore cronica la Distonia

- *Fattori di rischio, fisiopatologia e modello euristico*
- *Alcune idee innovative sui trattamenti*

4.) Discussione e domande

5.) Concerto e lettura: Come la musica produce emozioni

MuT Auditory Feedback

Hessisch Oldendorf
2011

Sabine Schneider
Thomas Münte
Paul-Walter Schönle
Michael Sailer

Floris van Vugt
Jens Rollnik

Principles of MUT

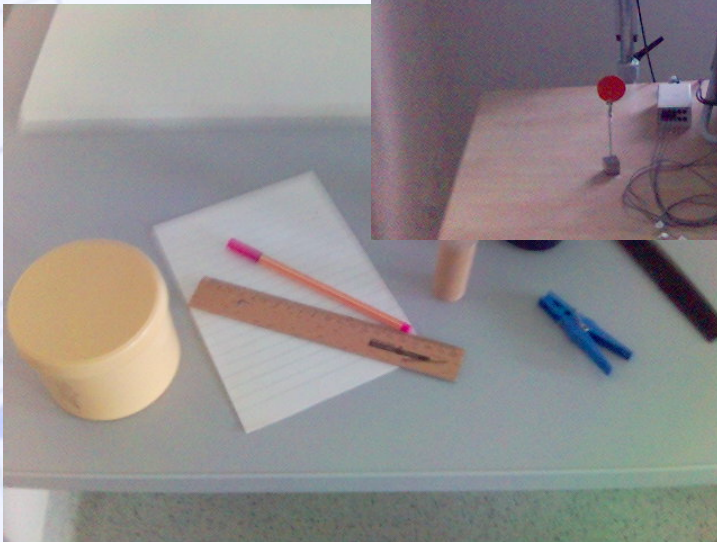
(Musik Unterstützte Therapie)

- Repetitive exercising of simple movements
- **Esercizio ripetuto di movimenti semplici**
- Shaping of the training according to the individual progresses
- **Commisurare la pratica sulla base dei progressi dell'individuo**
- Task specific and goal directed demands
- **Task specifici e richieste per obiettivo**
- Training linked to daily life motor activities
- **Esercizio connesso con attività motorie quotidiane**

- Reinforcement due to immediate (auditory) feedback – supplement of disturbed proprioception?
- Rinforzo legato ad un feedback immediato (uditivo)– supplemento di una propriocezione disturbata?
- **Precise timing control of movements**
- Tempistica precisa sul controllo dei movimenti
- **Higher motivation of patients: playfulness and emotional impact**
- Forte motivazione dei pazienti: divertimento e impatto emotivo

Pre-/Post-Diagnostic of motor functions: Behaviour

Example: our „Stroke study“ – Design

Esempio: il nostro studio “Stroke” - Disegno

Pre- Diagnostic of motor functions

Funzioni motorie pre-diagnosi

Behavior and Neurophysiology

Comportamento e Neurofisiologia

Music G.

32 Pat.

MUT

15 X 30 min.

Standard-
therapies

15 x 30 min

Taub G.

15 Pat.

Functional Motor T.

15 x 30 min

Standard-
therapies

15 x 30 min

PT G.

30 Pat.

Standard-
therapies

15 x 30 min

3 Weeks

Post- Diagnostic of motor functions

Funzioni motorie post-diagnosi

Behavior and Neurophysiology

Comportamento e Neurofisiologia

Example: Results:

Esempio: Risultati

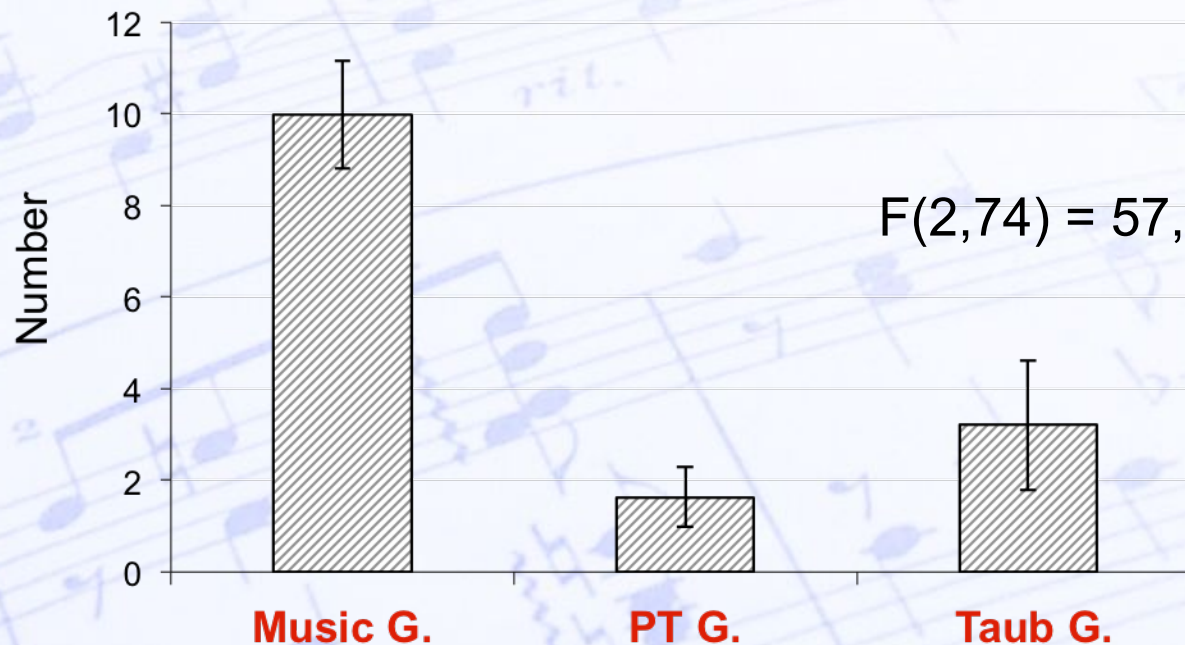
Sabine Schneider

Music Group $n = 32$

Taub Group $n = 15$

PT – Control: $n = 30$

Box & Block Test
Post vs. Pre-Training

$F(2,74) = 57,08; p < ,001$

Altenmüller et al. *Ann. Acad. N. Y. Acad. Sci.* 1169: 2009
Schneider et al. *Music Perception* 27: 2010

Music Supported Therapy - 4 Weeks MUT

Terapia supportata dalla Musica – 4 settimane MUT

43 years, ri. subcortical MCA-Insult 20 months ago

43 anni, ictus sottocorticale della ACM destra 20 mesi fa

Hemiparesis left, Barthel-Index 90

Emiparesi sinistra, Indice Bartherl 90

Before MUT

Prima del MUT

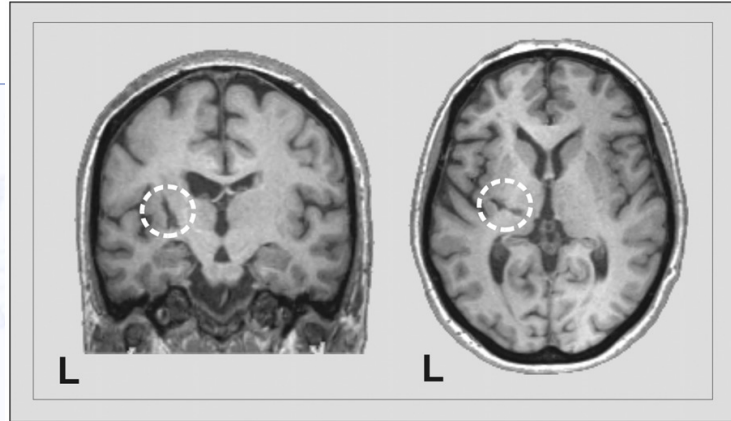
Listening to
simple
piano tunes

Ascolto di brani
semplici di pianoforte

After MUT

Dopo il MUT

(20 Sessions)

Subcortical stroke:

Left hemisphere including internal capsule, thalamus and putamen:

Highly significant improvement of skills

Stroke sottocorticale:

Emisfero sinistro inclusa la capsula interna, il talamo e il putamen:

Miglioramento dell'abilità altamente significativo

3D-real-time sonification of arm-movements in 40 stroke patients

**„Sonificazione“ in 3D-tempo reale di movimenti del braccio
in 40 pazienti con stroke**

Ph.D Student
Daniel Scholz

Idea: Sensory-auditory feedback on timing and motivation through joy!
Idea: Feedback uditivo-sensoriale sul timing e sulla motivazione attraverso il divertimento!

Supported by Hertie-Stiftung

.....other parameters improve

.... altri parametri migliorano

1.) pain in the joints: much less in the „musicians-group“ ($p = 0.01$)

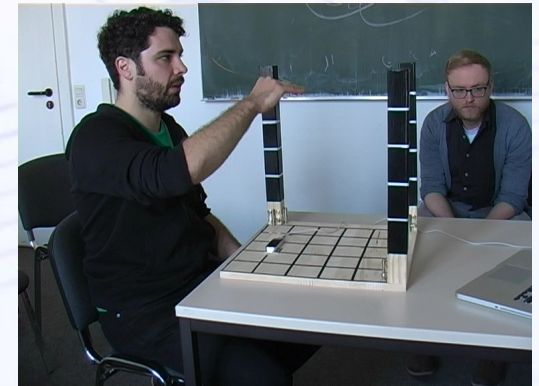
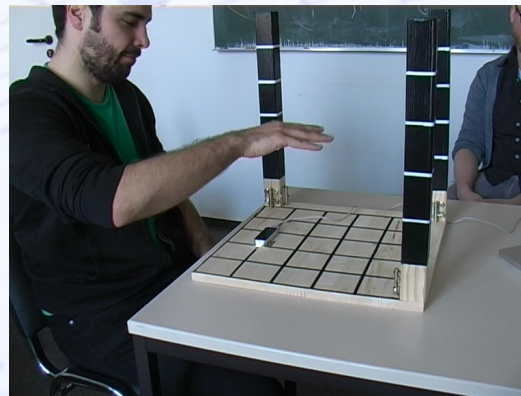
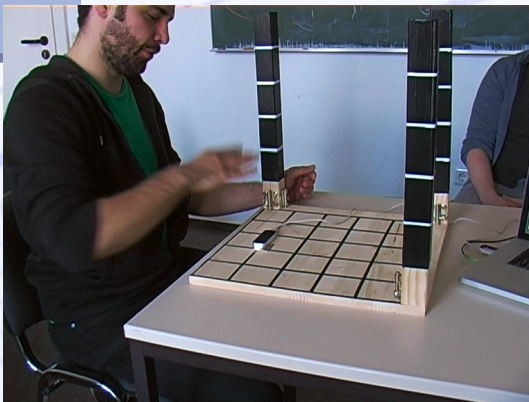
1.) artralgie: molto meno frequenti nel gruppo dei „musicisti“ ($p=0.01$)

2.) improved subjective well being and hand-function in stroke impairment scale (SIS) ($p = 0.06$)

2.) benessere soggettivo e funzione della mano migliorati secondo la Stroke Impairment Scale (SIS) ($p=0.06$)

I believe that the sounds should be more appealing:

lo credo che il suono dovrebbe essere più attraente

Conclusioni

1. Making music supports brain plasticity on different time-axes over the whole life-span

Fare musica sostiene la plasticità del cervello su diversi assi temporali e durante tutta la vita

2. Music induced brain plasticity can therefore be utilized in neurologic music therapy

La plasticità cerebrale indotta dalla musica può pertanto essere utilizzata nella musicoterapia in Neurologia

3. MUT improves fine motor control of finger dexterity: **Needs to be more applied!**

MUT migliora il controllo dei movimenti fini delle dita: deve essere più applicativa!

4. Sonification has potential: **more studies with larger patient groups are necessary.**

La 'Sonificazione' ha del potenziale: necessari più studi su popolazioni più grandi

5. Towards a scientific basis of Neurologic Music Therapy

→ Verso le basi scientifiche della musicoterapia neurologica!

Struttura

1. Apollo's gift : Music as a driver of beneficial plasticity

Il Dono di Apollo: La Musica come motore di plasticità benefica

2. Orpheus reloaded: Neurologic Music Therapy

Orfeo attualizzato: la musica-terapia neurologica

3. Apollo's curse: Chronic Pain and Dystonia

- *Phenomenology of chronic pain*
- *Treatment of chronic pain*
- *Focal Dystonia: Risk factors and Pathophysiology*
- *Some new ideas on treatments*

La Maledizione di Apollo: Dolore cronica la Distonia

- **Fattori di rischio, fisiopatologia e modello euristico**
- **Alcune idee innovative sui trattamenti**

4.) *Discussione e domande*

5.) *Concerto e lettura: Come la musica produce emozioni*

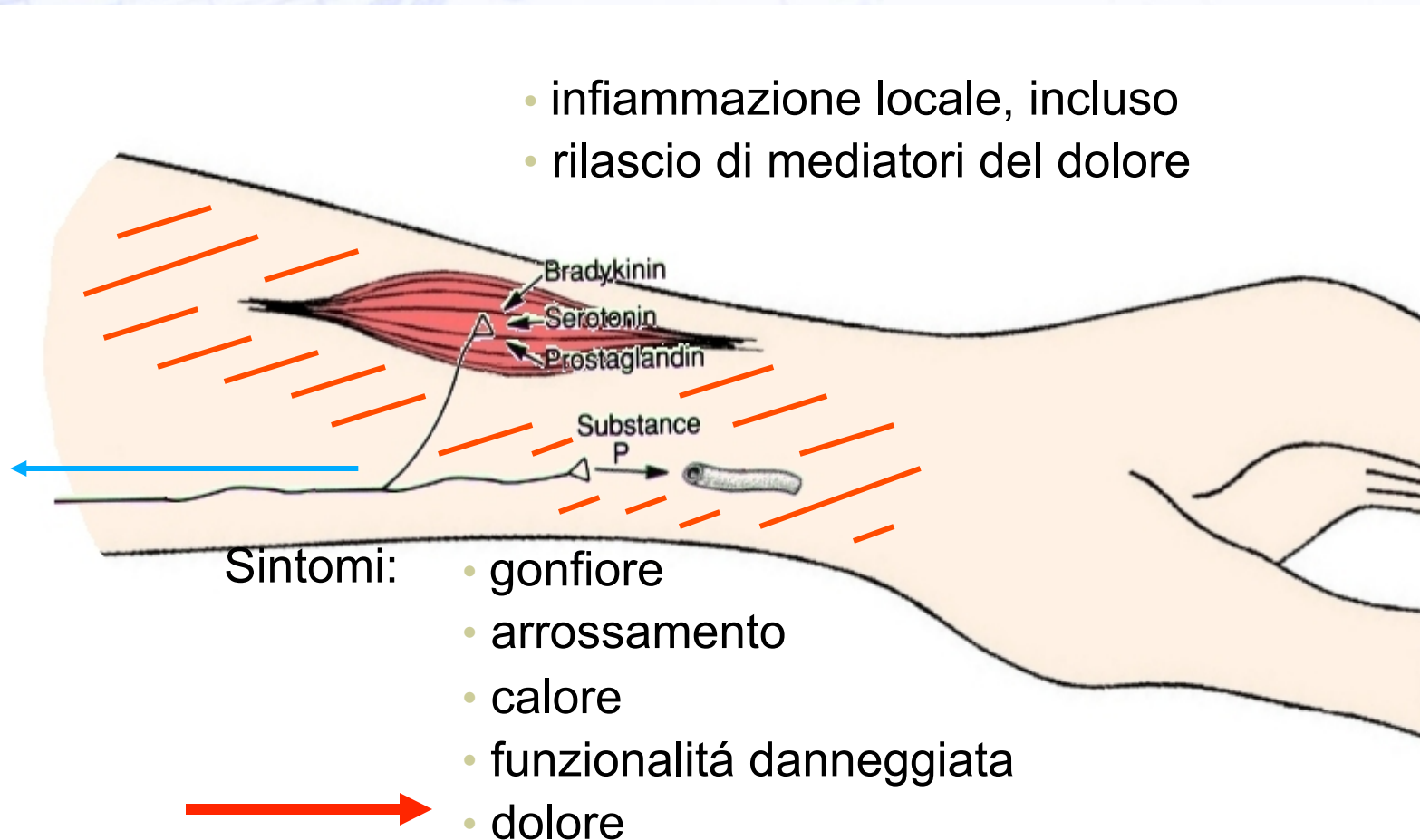

Il problema?

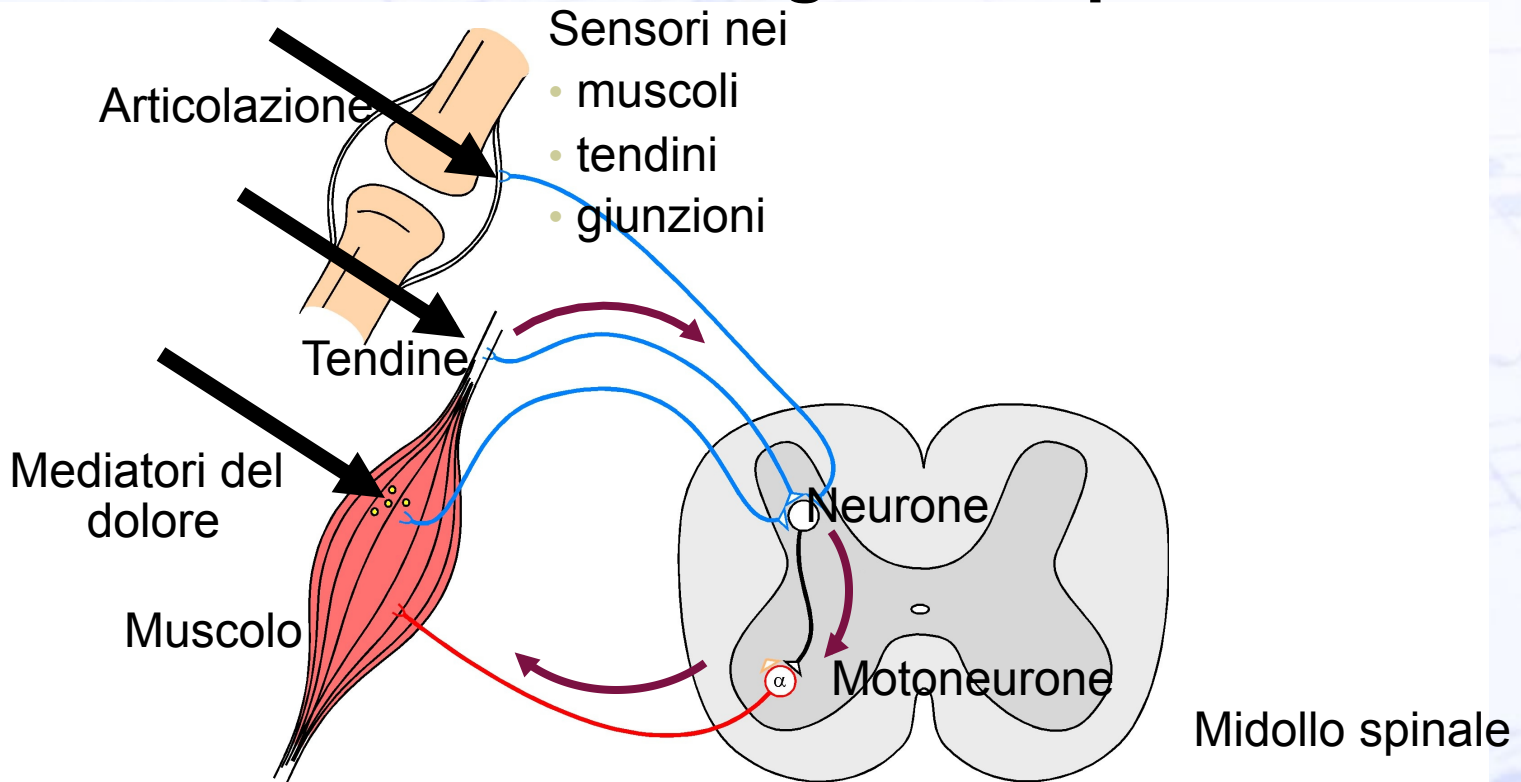
Meccanismi del dolore nella „Sindrome da sovrautilizzo“

L'uso eccessivo del sistema muscolo-scheletrico causa

Meccanismi del dolore nella „Sindrome da sovra-utilizzo“

Elaborazione del segnale in periferia

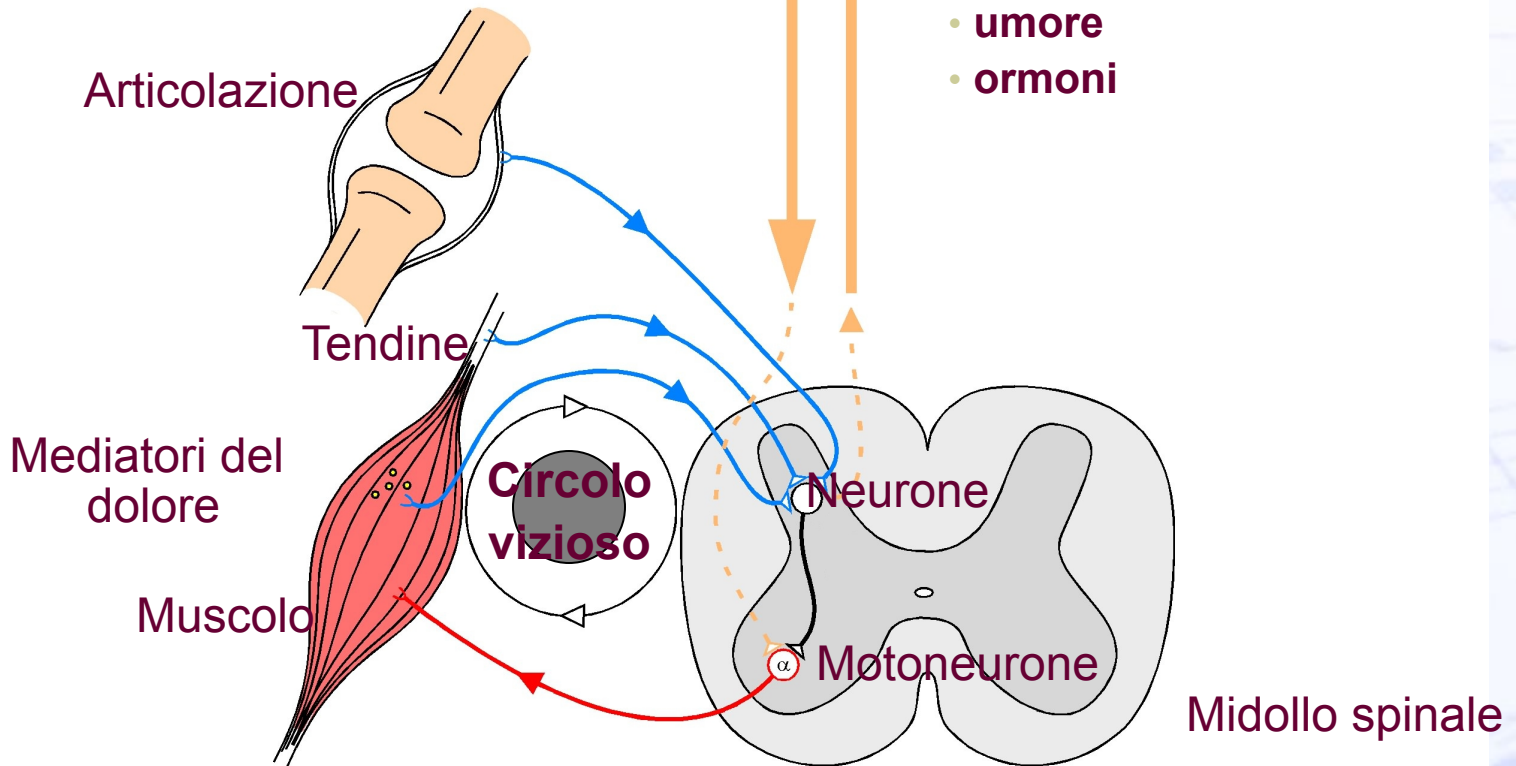

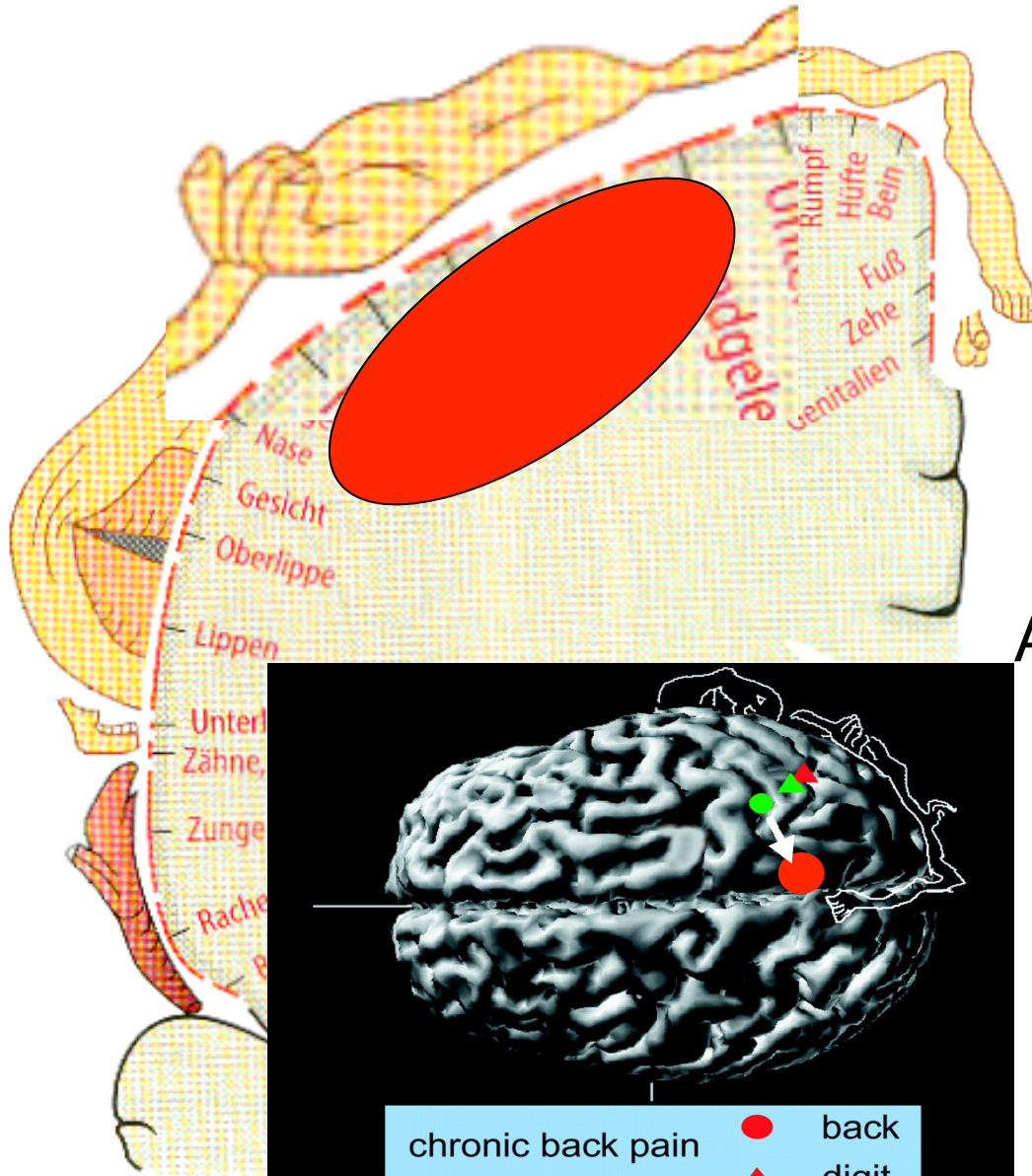
Cronicizzazione del dolore:

Segnali neurali persistenti

- 1) Regolazione discendente della soglia del dolore
- 2) Associazione: Suonare = Dolore
- 3) Sensazione di disastro
- 4) Posture di compenso, pattern di movimento ristretti

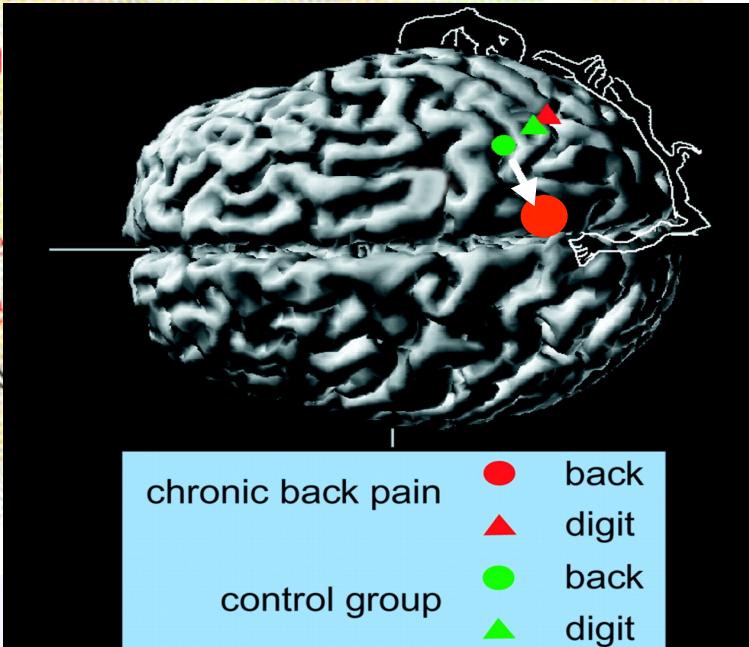

L'„Homunculus“
somatosensoriale

=

Piccolo uomo

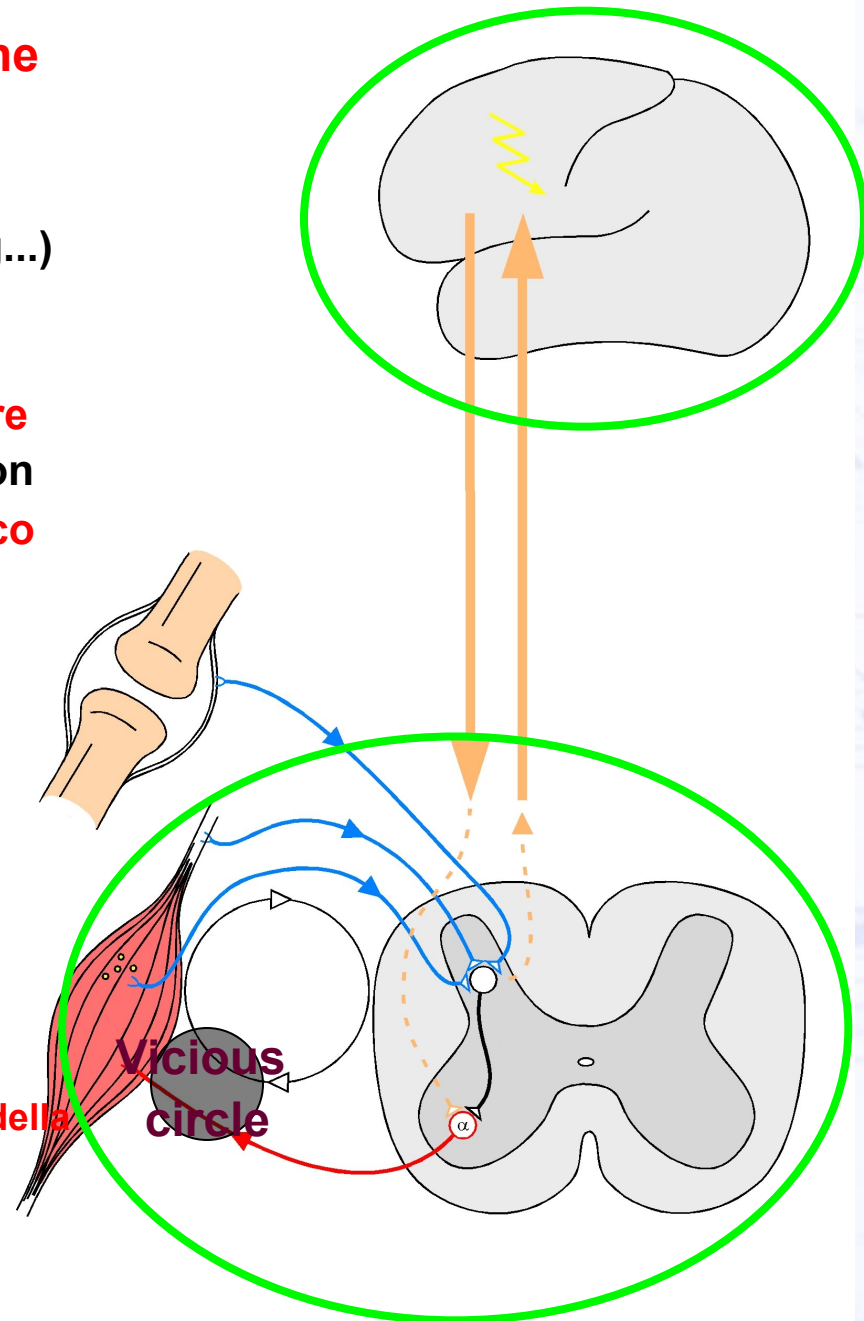
Alterazioni nel dolore cronico

Corteccia somatosensoriale:
Rappresentazione delle
diverse parti del corpo

Recovery: **Guarigione**

- 1) Understand the mechanism
Comprendere il meccanismo
- 2) Up-regulation of pain threshold (swimming...)
Up-regulation della soglia per il dolore
- 3) Learn to play music without pain
Imparare a suonare la musica senza dolore
- 4) Practice Strategies – pedagogic intervention
Strategie di pratica - intervento pedagogico
- 5) Physical activity
Attività fisica
- 6) Physiotherapy, body awareness
Fisioterapia, consapevolezza del proprio corpo
- 7) Medication
Terapia medica
- 8) Detect and avoid external triggers
 - Problems with the instrument (**Problemi con lo strumento**)
 - Manual strain in everyday life (**Stress manuale della vita quotidiana**)
 - Schedule overload (**Agenda oberata**)
 - Psychological strains, social situation (**Stress psicologico, situazione sociale**)

Musician 's Dystonia

La distonia del musicista

Musicians' Dystonia is a loss of motor control of skilled movements necessary for instrumental playing

La distonia del musicista è una perdita del controllo motorio di movimenti complessi necessari per suonare uno strumento

Prevalence amongst musicians: 1-2 %

However: Large "dark number"

Prevalenza nei musicisti: 1-2%

Tuttavia notevolmente sottostimata!

Prevalence other hand-dystonias:

0,08%-0,004%

Prevalenza di altre distonie della mano:

0,08%-0,004%

Work conducted together with Dr. Andre Lee

Studio condotto in collaborazione con Dr. Andre Lee

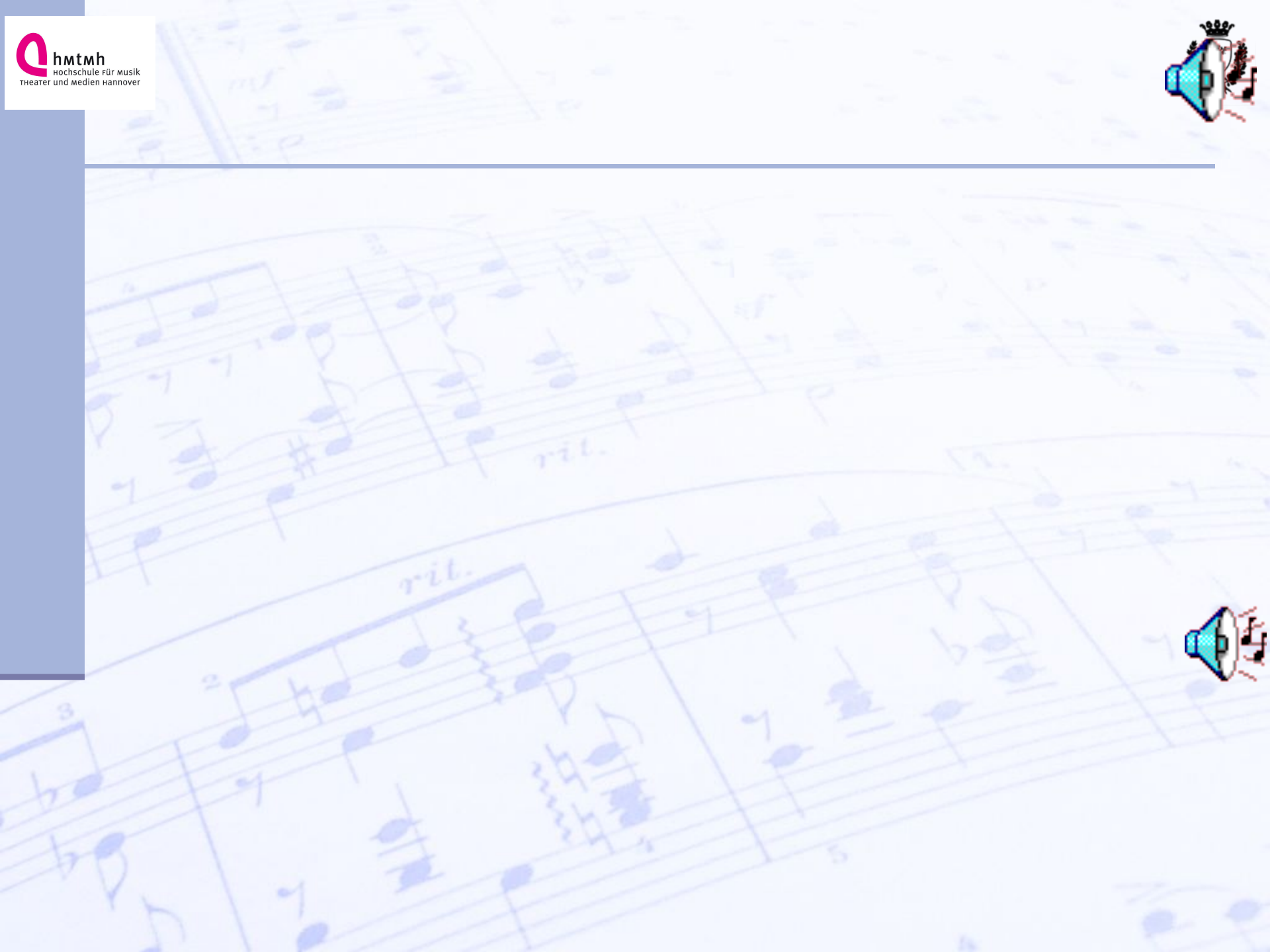
It is still an unresolved problem – **Problema ancora irrisolto**

It remains difficult to treat – **Resta difficile da trattare**

It is highly disabling – **Altamente invalidante**

Robert Schumann

8. 6. 1810 nasce a Zwickau, Germania
Precoci segni di talento musicale e poetico
- 5 / 1828 Studia legge a Lipsia ('contre-coeur')
Lezioni private con Friedrich Wieck
- 5 / 1829 Continua legge ad Heidelberg
Si dedica intensamente allo studio pianistico e compositivo
14. 2. 1830 Prima ed unica apparizione in pubblico:
esegue "Alexander Variations" di Moscheles (un successo, ma errori in apertura, rilevante ansia da prestazione)
- 10 / 1830 Ritorna a Lipsia, continua a studiare pianoforte con Wieck, che ne incoraggia i progetti ambiziosi: spera di arrivare entro 4 anni "al livello di Moscheles".
Prima bozza della "Toccata", probabilmente concepita come uno pezzo "di pura ostentazione"
Primi cenni di problemi tecnici – Intensifica la composizione

27. 12. 1828 Dolore braccio destro da esercizio protratto e assenza riposo

Primavera 1829 Esercizi virtuosistici sistematici (Hummel)

4. 1. 1830 2 ore di esercizi per le dita - 10 x Toccata - 20 x Variazioni Hummel- “e alla sera era come se non avessi fatto nulla - depressione profonda, veramente profonda”.

26. 3. 1830 “il mio dito intorpidito”

5. 1831 Problemi Tecnici – aumenta tempo studio, segnali di perdita di regolarità nella mano destra in Chopin Op. 1 (Variazioni)
Cresce la disperazione, “piange con rabbia al pianoforte”

14. 8. 1831 “Alas, se non avessi dita e potessi suonare solo con il cuore”

Primavera 1832 Costruisce congegno meccanico per sviluppare movimenti indipendenti del dito medio destro! Lievi miglioramenti

22. 5. 1832 “Non c’è modo di correggere il dito medio” - cerca il consiglio dei medici (prima evitati per timore di scoprirsi incurabile)

Musician's dystonia appears in the beginning of the 19th century

Le distonie del musicista fanno la loro comparsa nel XIX secolo

It is a culturally acquired disease!

E' una malattia acquisita culturalmente!

Schumanns' symptoms.....and his strategy to overcome

I Sintomi di Schumann E la sua strategia per evitarli

Aus: Altenmüller 2006 in: Altenmüller et al. Oxford University Press

Phenomenology - What happens in embouchure dystonia?

Presentazione clinica – Cosa succede nella distonia dell'imboccatura?

Embouchure Dystonia
Distonia dell'imboccatura

Healthy Horn-Player
Cornista sano

Patient with dystonia
Paziente con distonia

Study conducted with Prof. Peter Ittis and Prof. Jens Frahm and group, MPI for Biophysical Chemistry, Göttingen

Real-Time MRI, 30 frames / second

Studio condotto con Prof. Peter Ittis e Prof. Jens Frahm e Coll, MPI for Biophysical Chemistry, Göttingen
– Risonanza Real-Time 30 scansioni/sec

Risk factors: short summary (n = 356 musicians with dystonia)

Fattori di rischio in breve (N=356 musicisti con distonia)

Classical musicians (Musicisti classici):	84 %
Males (Uomini):	78 %
Young: start prior age 40 (Giovani, esordio prima dei 40 anni)	85 %
Soloists (Solisti):	51 %

Certain instruments: Guitar>Piano>Flute

Alcuni strumenti: Chitarra > Piano > Flauto

Speed and accuracy of movements

Velocità e accuratezza dei movimenti

Anxiety and exaggerated perfectionism

Ansia e perfezionismo esagerato

Late start of training (*older than 9 years*)

Inizio tardivo del training (sopra i 9 anni di età)

Unfavourable biomechanics and chronic pain

Biomeccanica sfavorevole e dolore cronico

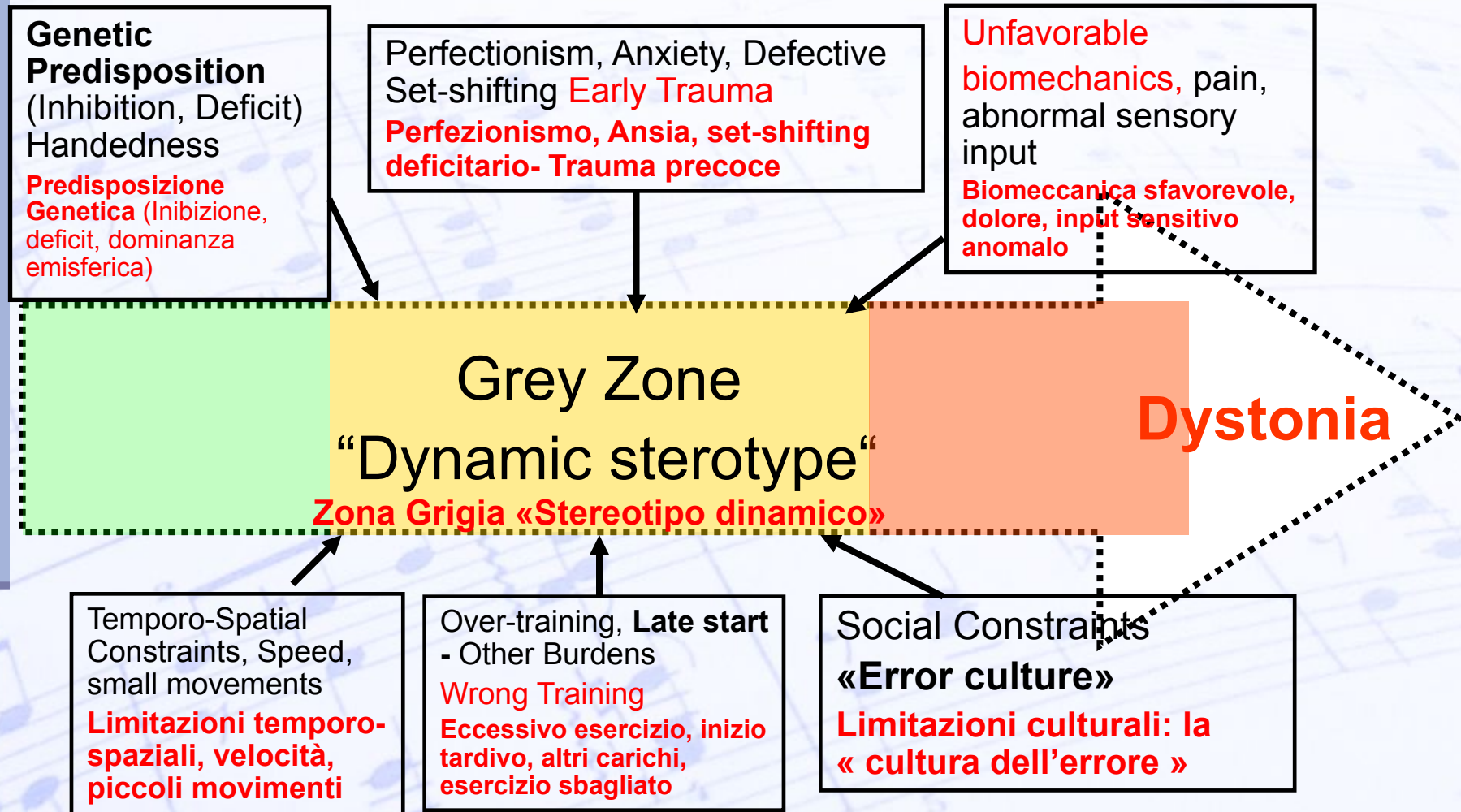
Genetics (35% of musicians)

Genetica in 35% dei musicisti

A new heuristic model on the genesis of musicians' dystonia

Un nuovo modello euristico della distonia dei musicisti

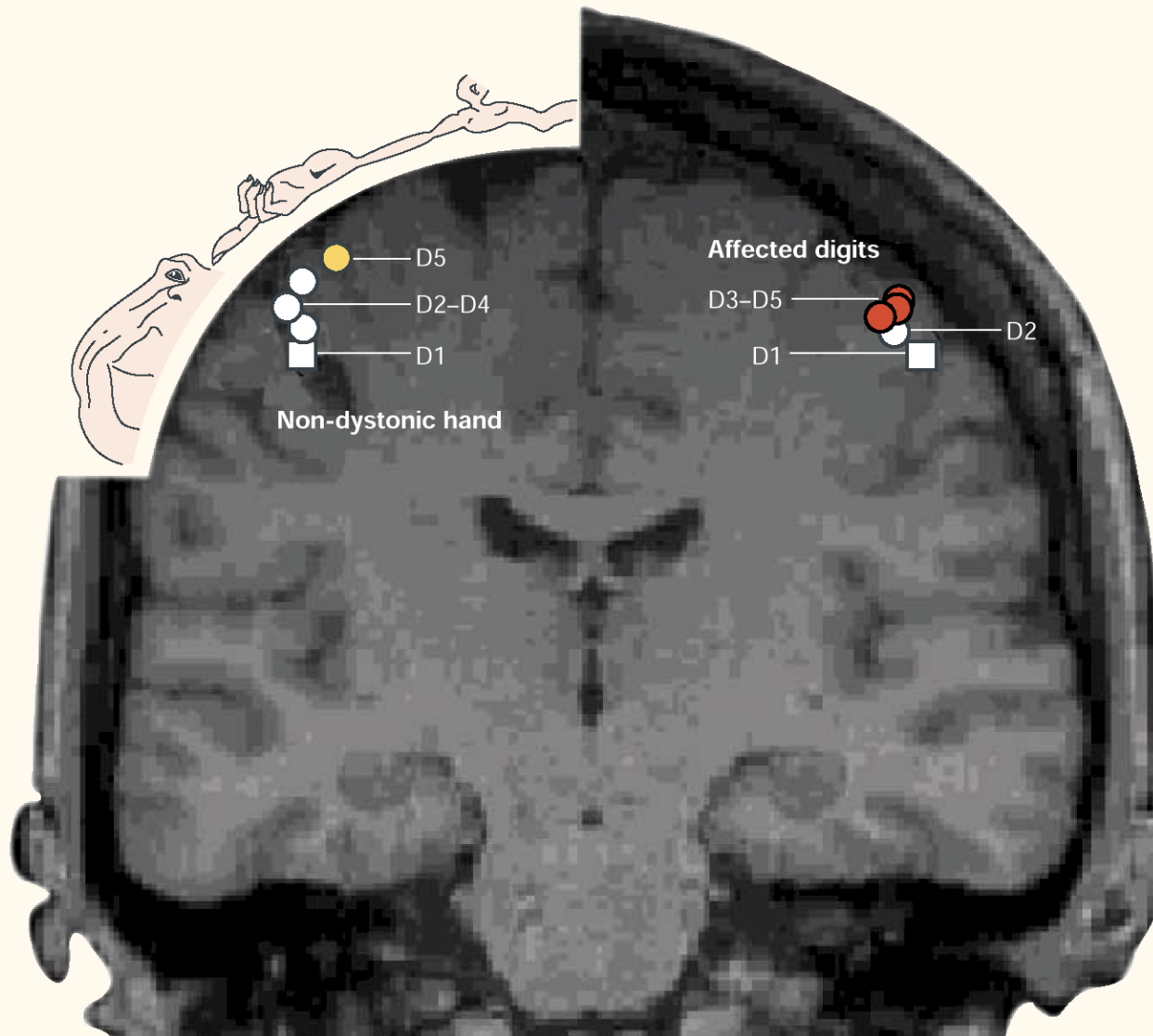
Intrinsic Triggering Factors **Fattori scatenanti intrinseci**

Extrinsic Triggering Factors **Fattori scatenanti estrinseci**

Blurring of sensory-motor “representations” in the brain may be one possible cause of focal dystonia

Una “confusione” nella rappresentazione sensori-motoria nel cervello potrebbe essere causa possibile di distonia focale

From:
Elbert T, Candia V,
Altenmüller E. and Pantev
C, et. al.
NeuroReport 1998
9: 3571-3575

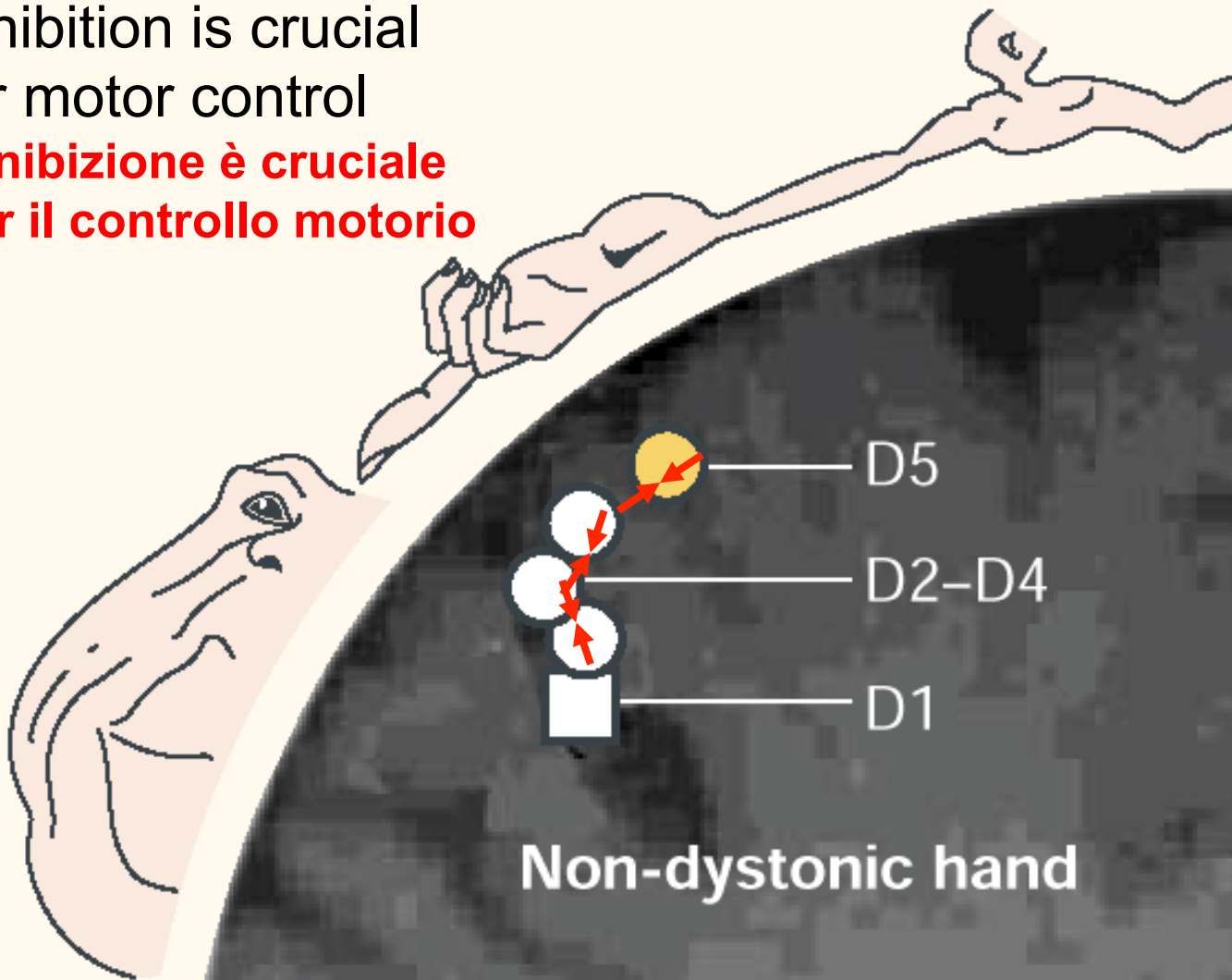
Modified in:
Münte TF, Altenmüller E,
Jähnke, L,
Nat. Neurosc. Rev. 2002, 3:
473-478

Blurring of sensory-motor “representations” in the brain may be due to lack of lateral inhibition

Questa “confusione” nella rappresentazione sensori-motoria nel cervello potrebbe essere dovuta alla mancata inibizione laterale

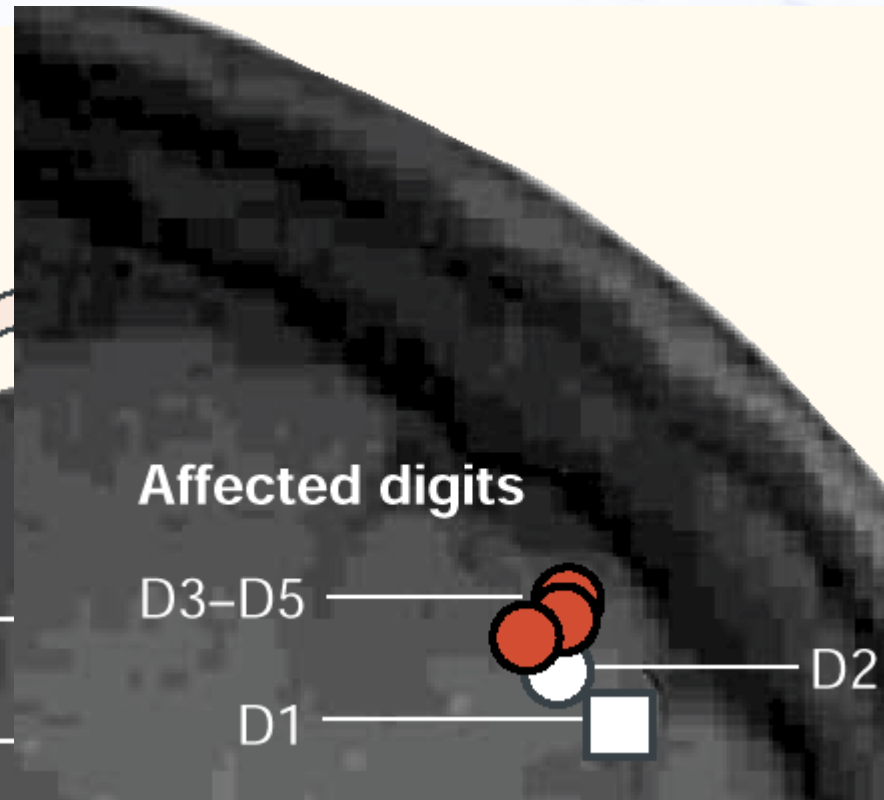
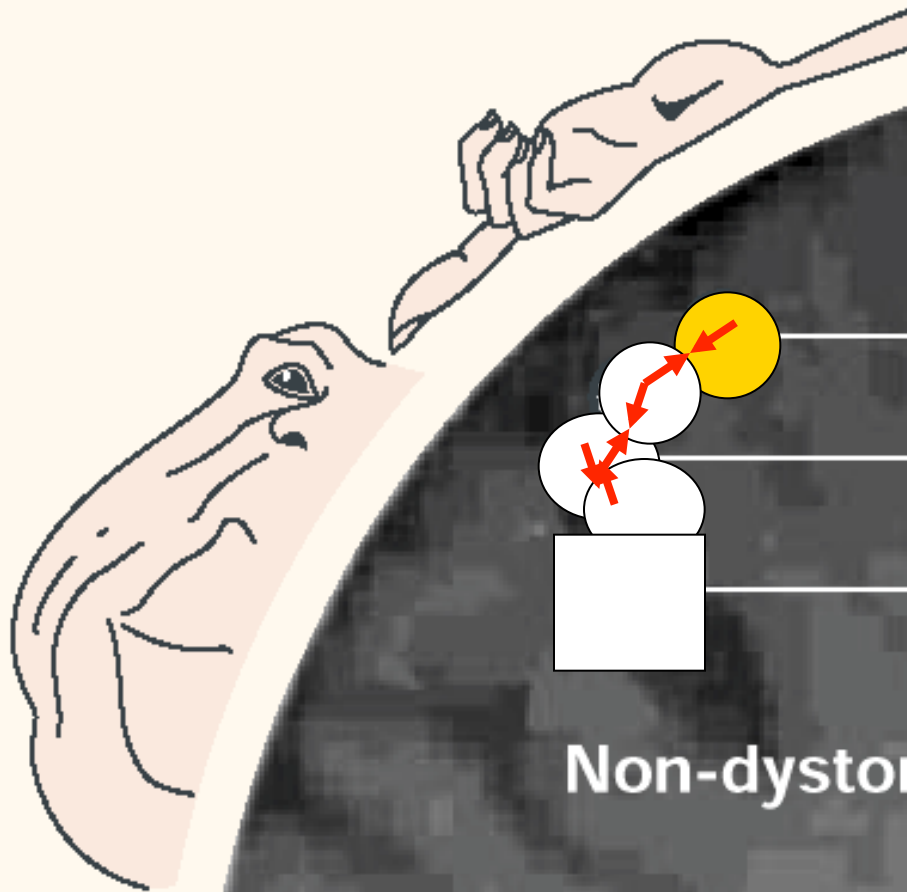
Inhibition is crucial
for motor control

**L’inibizione è cruciale
per il controllo motorio**

Blurring of sensory-motor “representations” in the brain may be due to lack of lateral inhibition

Effects of plasticity

Non-dystonic hand

Affected digits

D3-D5

D1

D2

Treatment of Musicians' Dystonia

Il trattamento della distonia del musicista

Ergonomic Adaptations
Adattatori ergonomici

Sensory Tricks
Trucchi sensitivi

Pedagogical Retraining (**Ri-training pedagogico**),
e.g. L. Boulet, R. Fogel, H. Wind

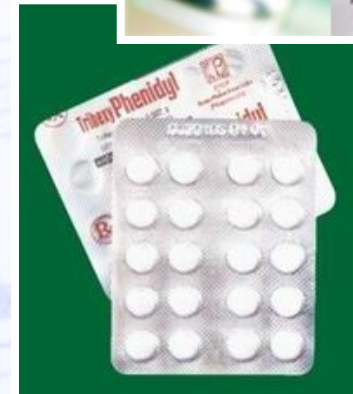

Sensorimotor Retuning
(**Feedback sensori-motorio**)
e.g. V. Candia, J. Rosset y Llobet
K. Zeuner

Electrophysiological Stimulation
Stimolazione Elettrofisiologica

BTX – Injections
Iniezioni di Tossina Botulinica

Pharmacology –
Anticholinergics - THC?
**Terapia medica –
anticolinergici –
tetraidrocannabinolo?**

Retraining therapy

Terapia della riesercitazione

Before Retraining

Prima della riesercitazione

After Retraining

Dopo la riesercitazione

What is retraining?

Cos'è la Riesercitazione?

A mixture of:

Sensory discrimination training
Mindfulness training
Slow down exercise
Multimodal sensory training
Repetitive movement training
Muscle strengthening
Adaptation training
Psychotherapy

Un insieme di:

Esercizio di discriminazione sensitiva
Consapevolezza mentale
Rallentamento degli esercizi
Training sensitivo multimodale
Training ripetitivo del movimento
Rafforzamento muscolare
Training dell'adattamento
Psicoterapia

This patient was happy

Questo paziente era contento

6. February 2005

20. December 2007

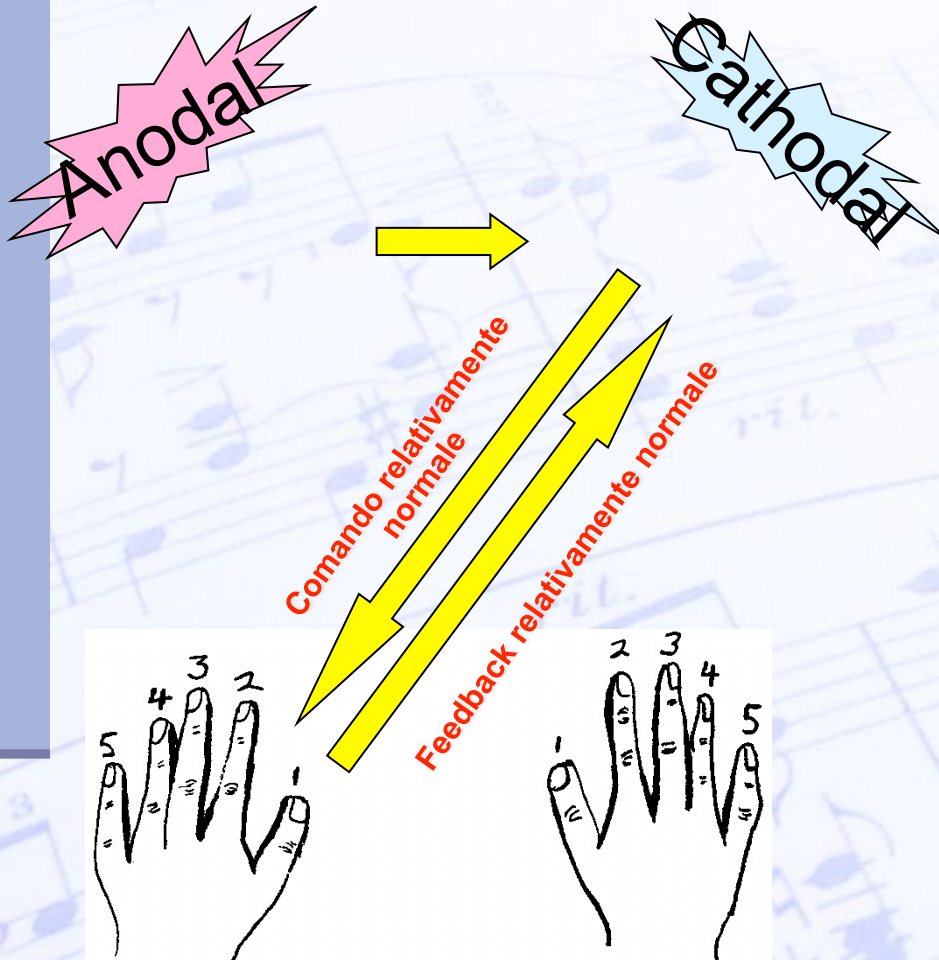
First appointment
Primo appuntamento

Fifth appointment
Quinto appuntamento

tDCS with bihemispheric stimulation: *anodal* (depolarizing) – *cathodal* (hyperpolarizing)

tDCS con stimolazione bi-emisferica: anodica (depolarizzante) – catodica (iperpolarizzante)

Dr. Shinichi Furuya

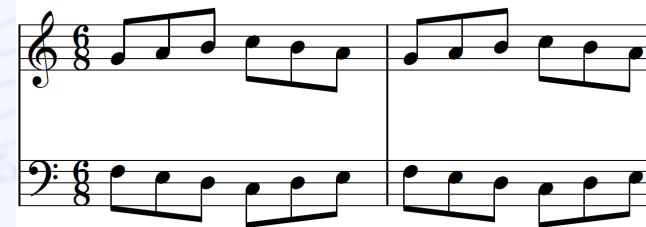

Dystonic - **Distonico**

Intact - **Intatto**

Task: In-phase bimanual finger movements

Compito: Movimenti delle dita bimanuali 'in fase'

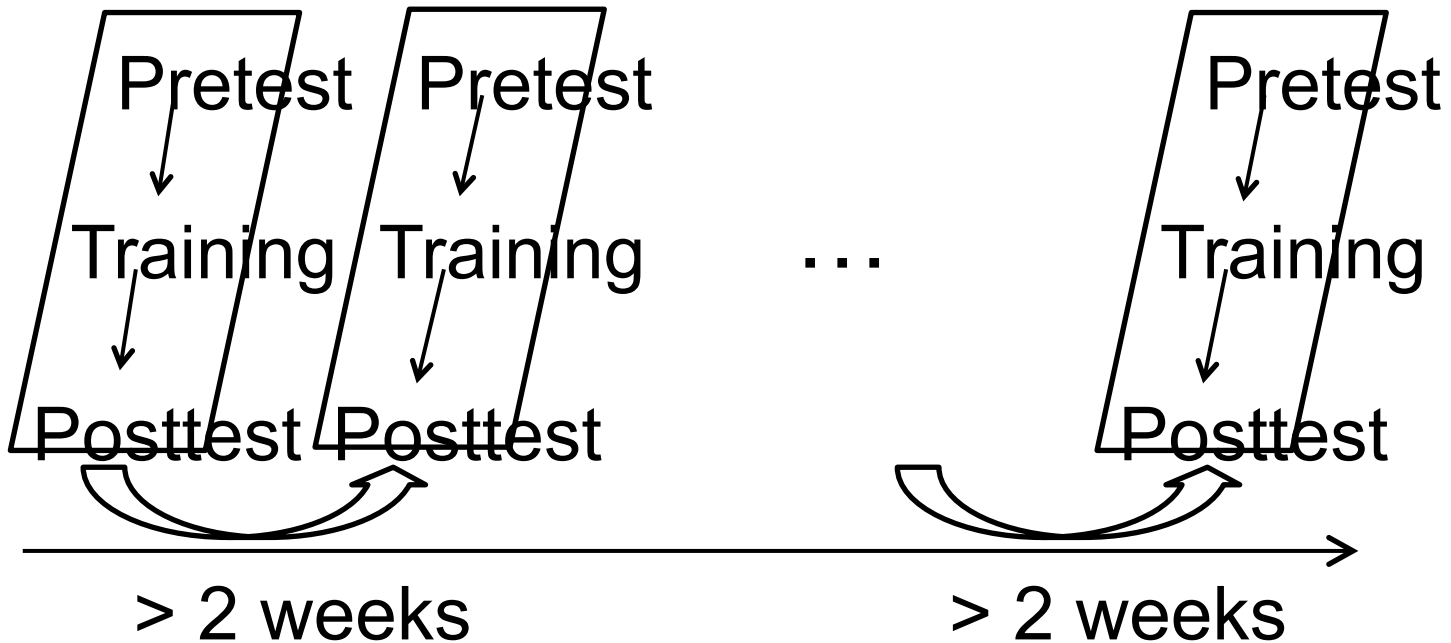
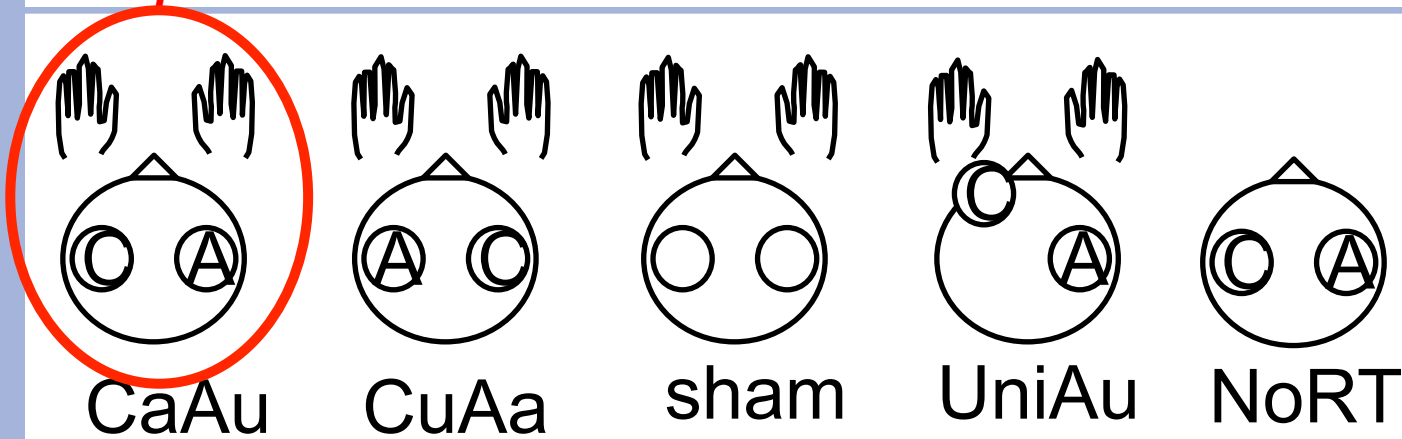
Before tDCS

After tDCS

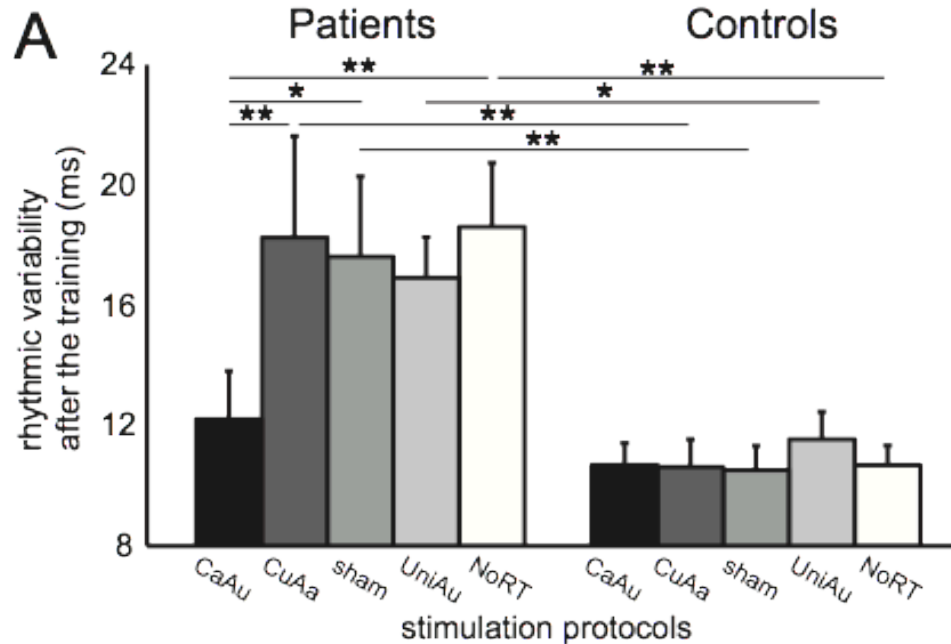
Design: *blinded prospective RCT with 10 MD-pianists and 10 healthy controls*

Disegno: Trial clinico randomizzato prospettico, in cieco, su 10 MD-pianisti e 10 controlli sani

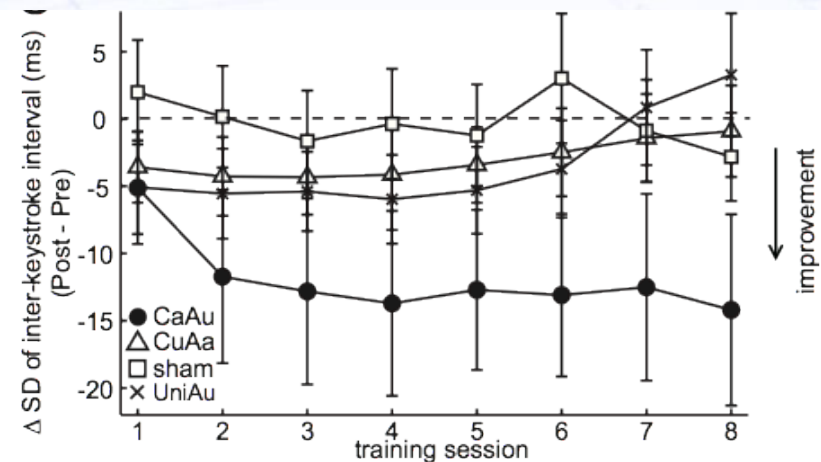
The results are quite convincing!

I risultati sono piuttosto convincenti!

Results in patients

Risultati sui pazienti

A Video Quizz: Dystonia or not?

Strange Movements?

Ehlers-Danlos
Typ III (Hypermobile Type)

Looks very much alike
However

Very good control

Mozart: Concerto No 23. with Carlo Maria Giulini

Strange Movements: Y. Menuhin 1916 – 1999

Child Prodigious: **Bambin prodigio**

Autobiography: **Autobiografia**

1944: Separation, Stress,
Loss of control of movements of right arm
**1944: separazione, stress - Perdita del controllo dei
movimenti dell'arto superiore destro**

„Had learned to play without knowing how to
play“

„Aveva imparato a suonare senza saper suonare“

Yoga, Eutonia, Physiotherapy, Cross-over
Yoga, Eutonia, Fisioterapia, Cross-over

1931 with Bruno Walter

Bowing problems?

With Kurt Masur and the Gewandhaus: 1972

In my opinion very unclear situation

Pollini: Mozart, Concerto No. 21, Riccardo Muti (3. 2014)

Keith Emerson: 1944 -2016

Legendary Keyboarder
And composer
One of my idols at age 20

Committed suicide in March 2016

Prevention in Music Academies

Prevenzione nelle Accademie di Musica

25% of beginner students start their studies with pain deteriorating their performance

25% dei principianti iniziano i loro studi con un dolore che deteriora la loro performance

68-88% of music students have at least once during their studies medical problems caused by music making

68-88% degli studenti di musica presentano almeno un problema di salute legato alla musica

45% of music students seek professional help because of these medical conditions

45% degli studenti di musica si rivolge ad un professionista per le proprie condizioni cliniche

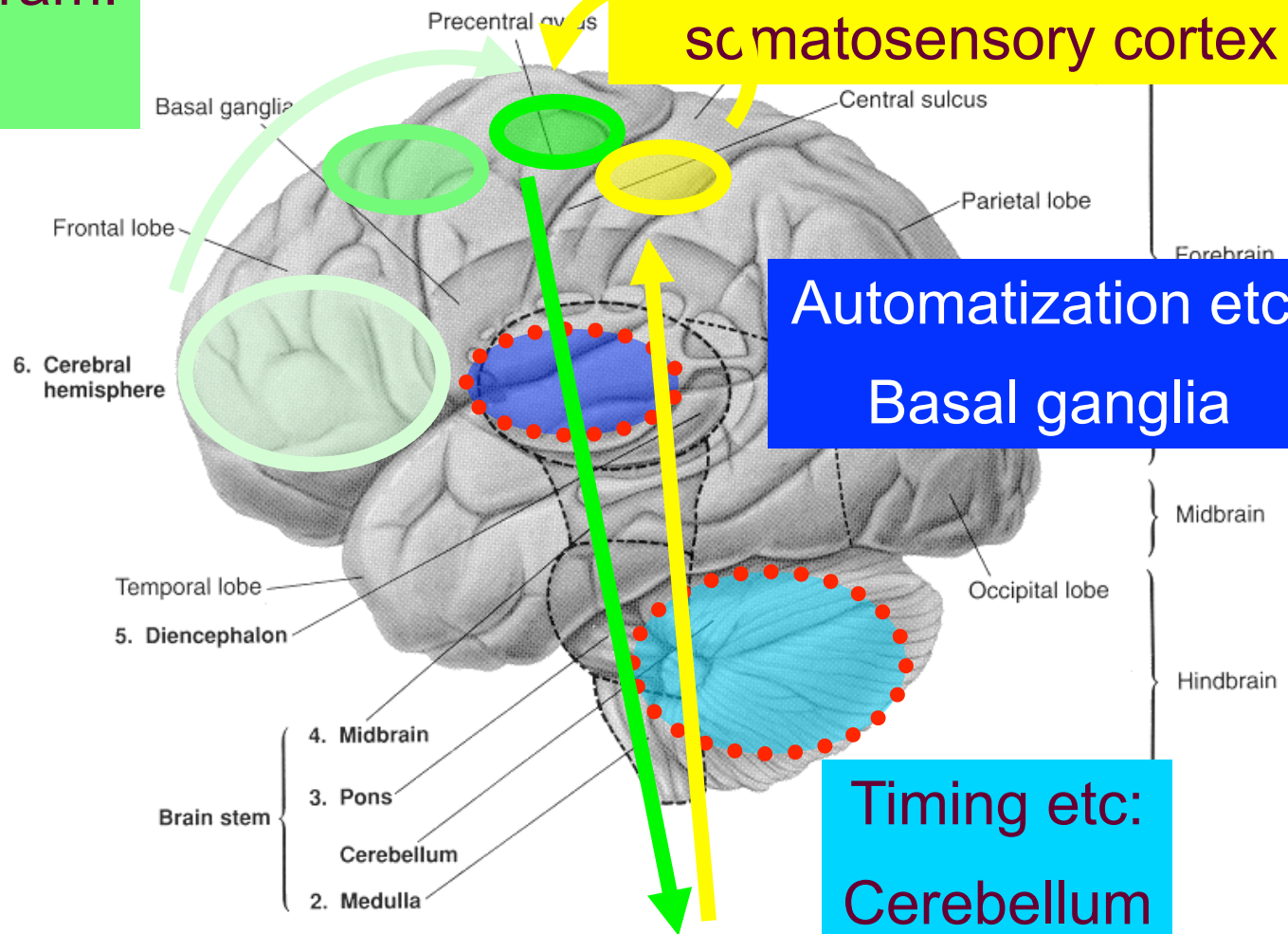
Execution:
primary motor cortex

complex program:
SMA

Somatosensory feedback:
somatosensory cortex

Decision:
frontal lobe

Automatization etc:
Basal ganglia

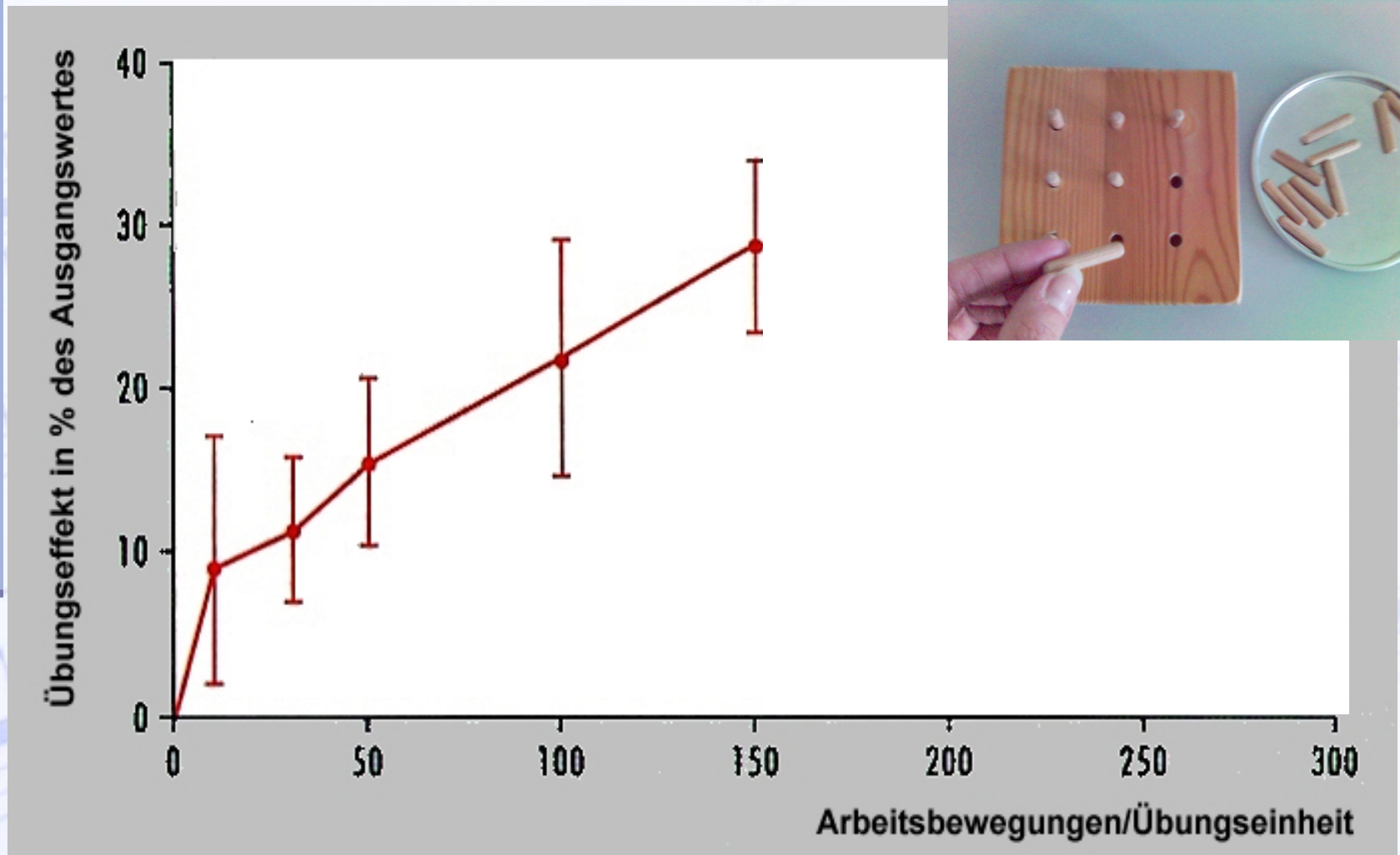

Timing etc:
Cerebellum

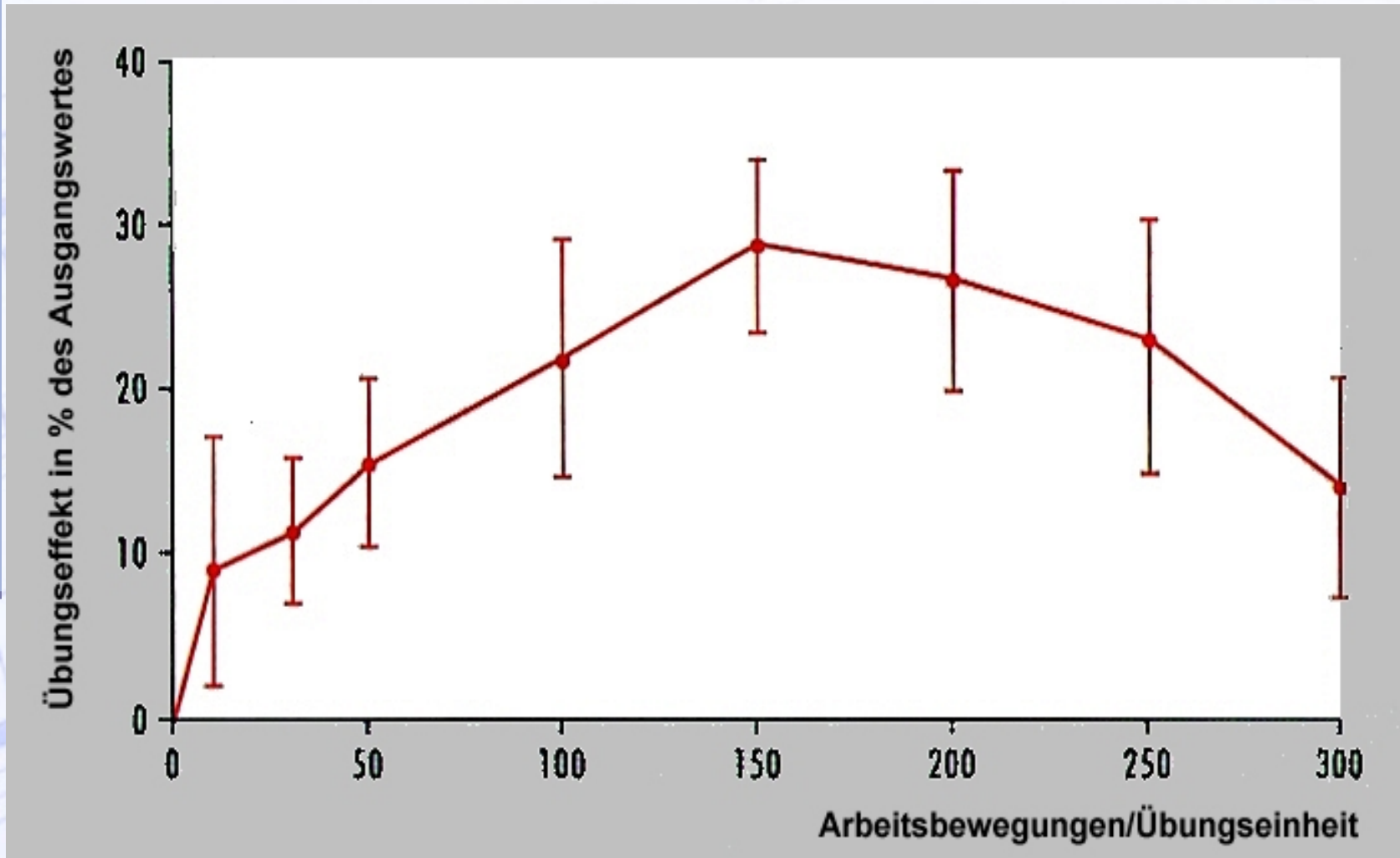
Relation between the amount of daily practice trials of skilled finger movements and improvement

Relazione tra la quantità di pratica quotidiana di dita allenate e miglioramento

(Hettinger et al. Geschicklichkeit und deren Übbbarkeit. Z.Arbeitswiss.1975;29:223)

(Hettinger et al. Geschicklichkeit und deren Übbarkeit. Z.Arbeitswiss.1975;29:223)

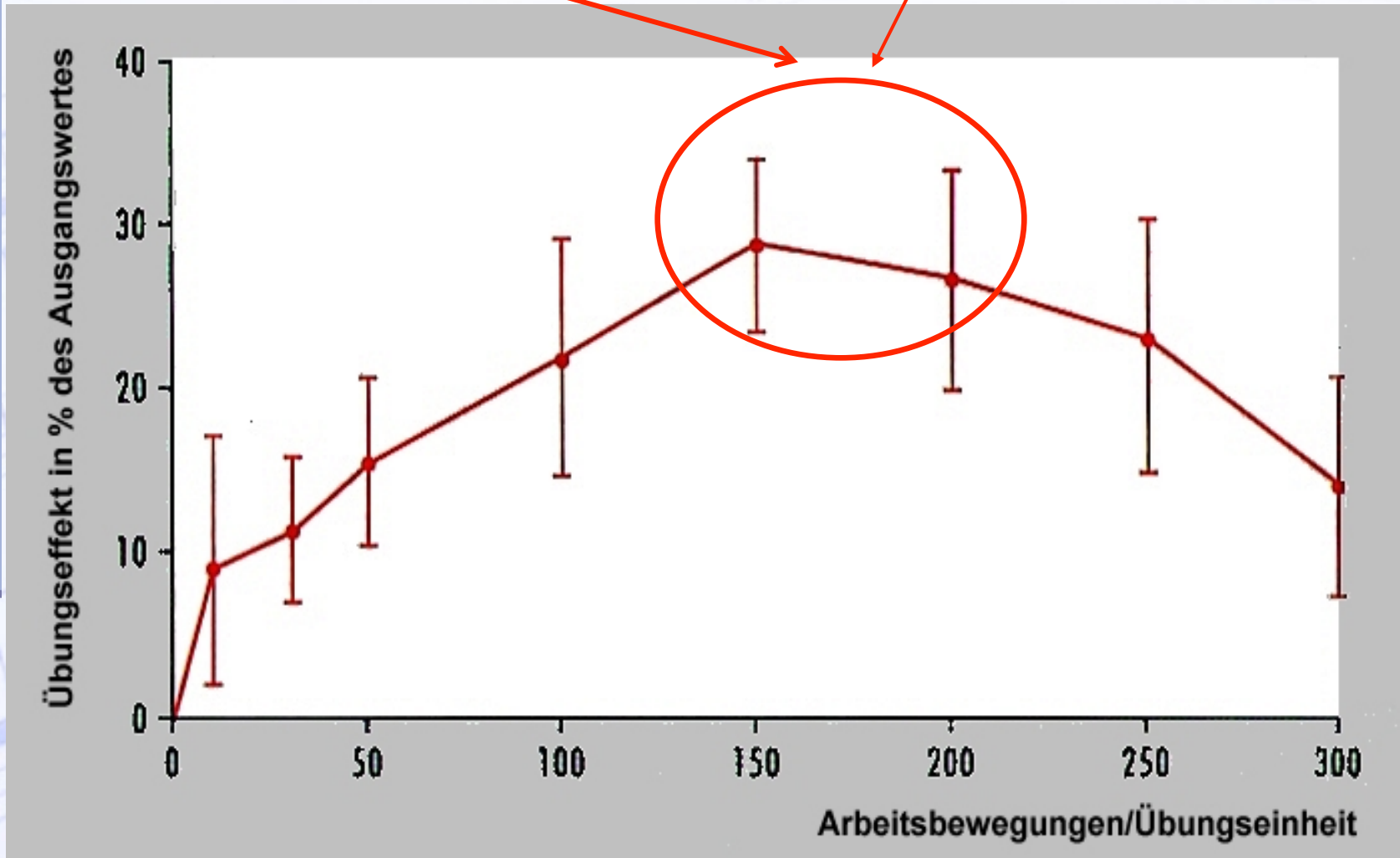

John Williams Waterhouse: Penelope and the suitors (1912)

The Penelope-effect

Insegna all'arto a
sospendere la pratica al
momento giusto

Teach the art to stop
practicing in the right moment

(Hettinger et al. Geschicklichkeit und deren Überbarkeit. Z.Arbeitswiss.1975;29:223)

Reasons for Deterioration

Motivi di deterioramento

- 1.) Loss of motivation **Perdita di motivazione**
- 2.) Loss of attention **Perdita di attenzione**
- 3.) Fatigue of the muscles **Fatica muscolare**

Conclusion:

Never practice un-attentively **Mai praticare senza cognizione**

Never practice when fatigued **Mai praticare se affaticati**

Include pauses in your practice schedule

Includere pause nella pianificazione della pratica

Organize your practice schedule interestingly

Organizzare la pratica in modo interessante

The Art of Mental Practice:

To Dr. Charles D. Leroy
with best wishes
concerns
Walter Gieseking

Leimer K, Gieseking W:
The shortest way to pianistic perfection.
1932

Gieseking W, Leimer K:
Piano Technique. Dover: 1972

„Mental Super-Experts“: 30 Minutes
reading music of Scarlatti

„Super-esperti mentali“: 30 Minuti leggendo musica di Scarlatti

Ecossaise

f

ff

Fine

ff

p

D.C. al Fine

Giacomo Balla, „Ritmi dell'archetto”, 1912

Moritz von Schwindt: Schubertiade

Struttura

1. Apollo's gift : Music as a driver of beneficial plasticity

Il Dono di Apollo: La Musica come motore di plasticità benefica

2. Orpheus reloaded: Neurologic Music Therapy

Orfeo attualizzato: la musica-terapia neurologica

3. Apollo's curse: Chronic Pain and Dystonia

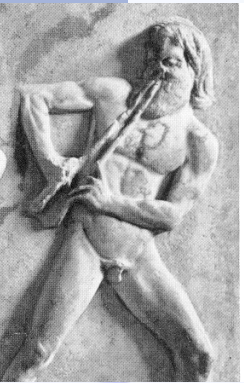
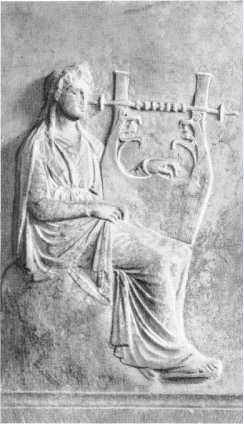
- *Phenomenology of chronic pain*
- *Treatment of chronic pain*
- *Focal Dystonia: Risk factors and Pathophysiology*
- *Some new ideas on treatments*

La Maledizione di Apollo: Dolore cronica la Distonia

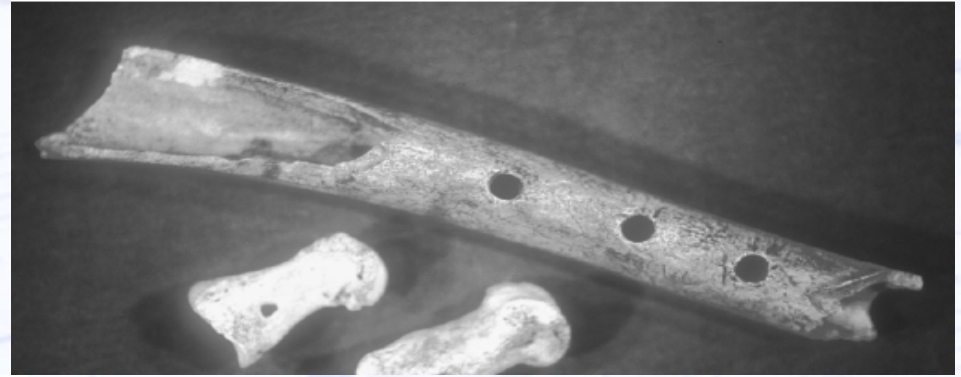
- *Fattori di rischio, fisiopatologia e modello euristico*
- *Alcune idee innovative sui trattamenti*

4.) Discussione e domande

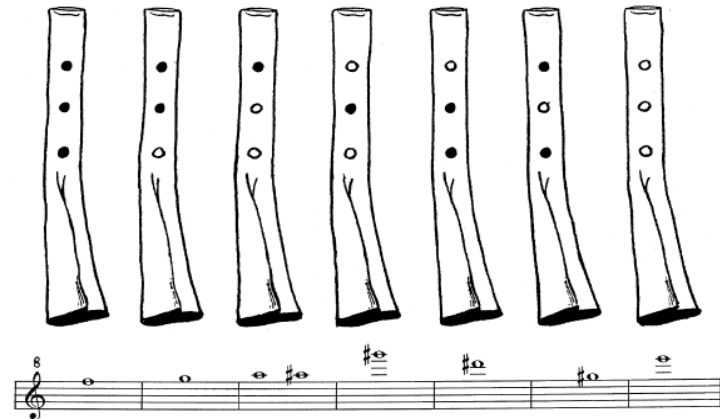
5.) Concerto e lettura: Le Sfide della Virtuosit 

The Grubgraben - Flute, ca. 18 000 v. C.

Niederösterreich

Fingersätze nach Käfer und Einwögerer 2002

These are the flautists' challenges:

Queste le sfide del flautista

1.) Posture: awkward and not ergonomically designed

Postura: scomoda e non ergonomica

2.) Breathing control is demanding: it's a very bodily instrument

Il controllo del respiro è impegnativo: è uno strumento molto 'fisico'

3.) Same fingers (e.g. left index) support the instrument and move fast

Stesse dita (es., l'indice sinistro) tengono lo strumento e si muovono velocemente

4.) Finger-coordination is extremely complex and unforgiving

La coordinazione delle dita è estremamente complessa e imperdonabile

5.) Precise bimanual-coordination is regularly required

E' sempre richiesta una coordinazione bimanuale precisa

6.) Finger-tongue coordination is highly important

La coordinazione lingua-dita è assai importante

7.) Sound quality depends on support, the breathing muscles, the vocal tract, the oral cavity and the lips

La qualità del suono dipende dal sostegno, dai muscoli respiratori, dal tratto vocale, dalla cavità orale e dalle labbra

8.) And then you have to stay relaxed and be emotional!

E poi... devi restare rilassato e trasmettere emozioni!!!

Georg Philipp Telemann (1681-1767)

Aquatinta von Valentin Preisler
~ 1750

Fantasia 3 für Flöte allein
(1732)

FANTASTA XII.

G.P. Telemann
Fantasia sol-minore

Böhms geniales Griffsystem (1832)

1.
D.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hotteterre's Barock-Griffweise (1699)

234

LOUIS HOTTETERRE'S FINGERING.

418. Table of the Fingering of the One-keyed Flute, by Louis Hotteterre (1699).

1L
2L
3L
1R
2R
3R
Key.

Friedrich Kuhlau: 1786- 1832 Kopenhagen

Divertissement H-Dur

op. 68 Nr. 3

Friedrich Kuhlau

herausgegeben von
Richard Müller-Dombois

Andante con moto

Two staves of musical notation in G major (one sharp) and 6/8 time. The first staff begins with a piano (*p*) dynamic marking. The second staff contains measure numbers 5, 10, and 15. The music features a mix of eighth and sixteenth notes, often beamed together, with some rests and phrasing slurs.

Allegro molto

75

f con fuoco

80

p leggiero

85

90

cresc.

95

rit.

Goldschmied, Flötist, Komponist und Erfinder. Theobald Böhm (1794-1871)

Theobald Böhm, Etüde, Op. 37 Nr. 6 (1843)

6 **Respecter scrupuleusement les articulations et veiller à la liaison parfaite des grands intervalles**

Notice the articulations carefully, and see that the slurring of the larger intervals is perfect.

Man führe die Artikulationen mit grösster Genauigkeit aus und achte darauf, dass die grossen Intervalle vollkommen gebunden gespielt werden.

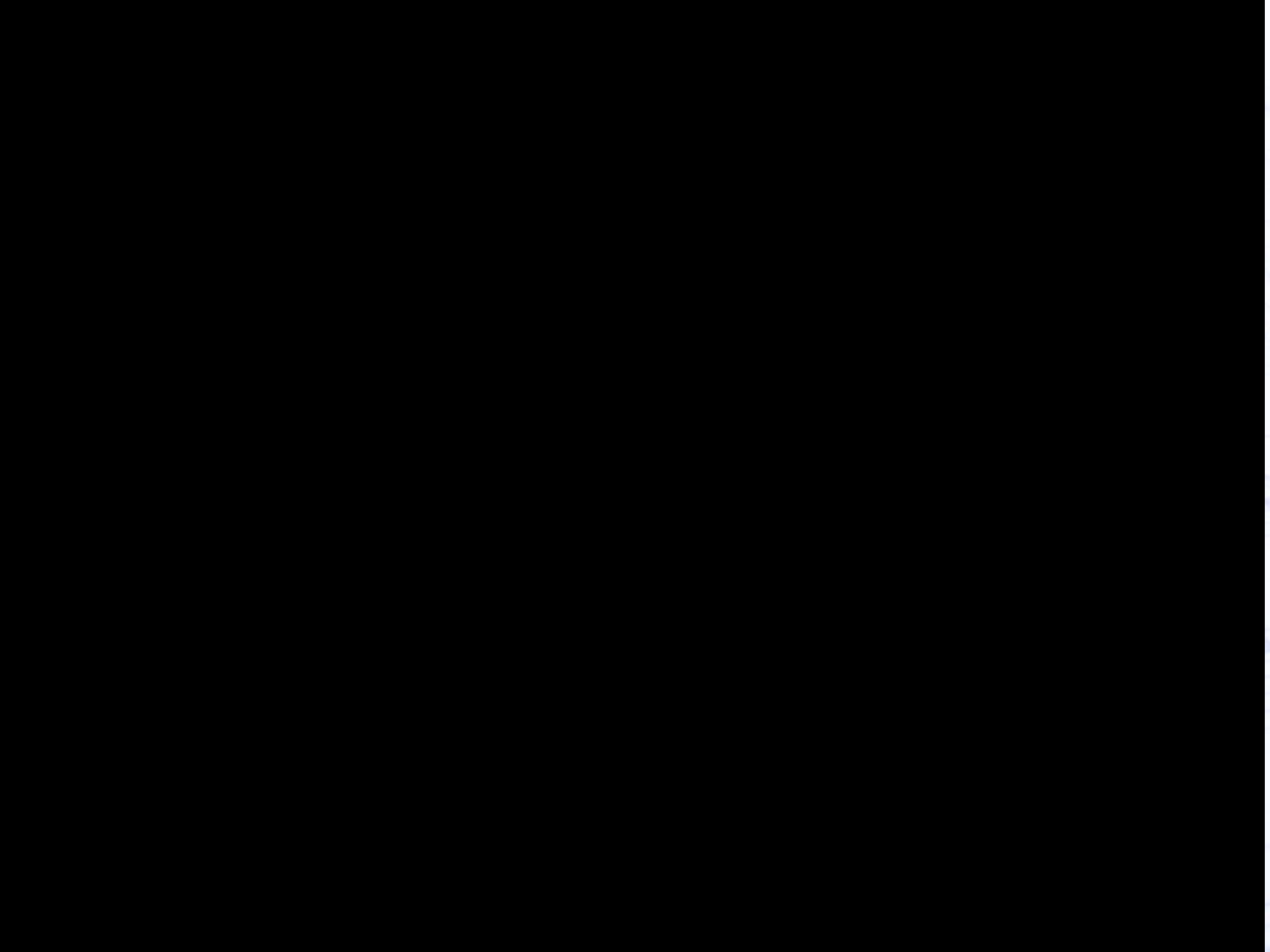
sehr rubato
Allegro vivace ♩ = 120

Scherzoso $\text{♩} = 72$

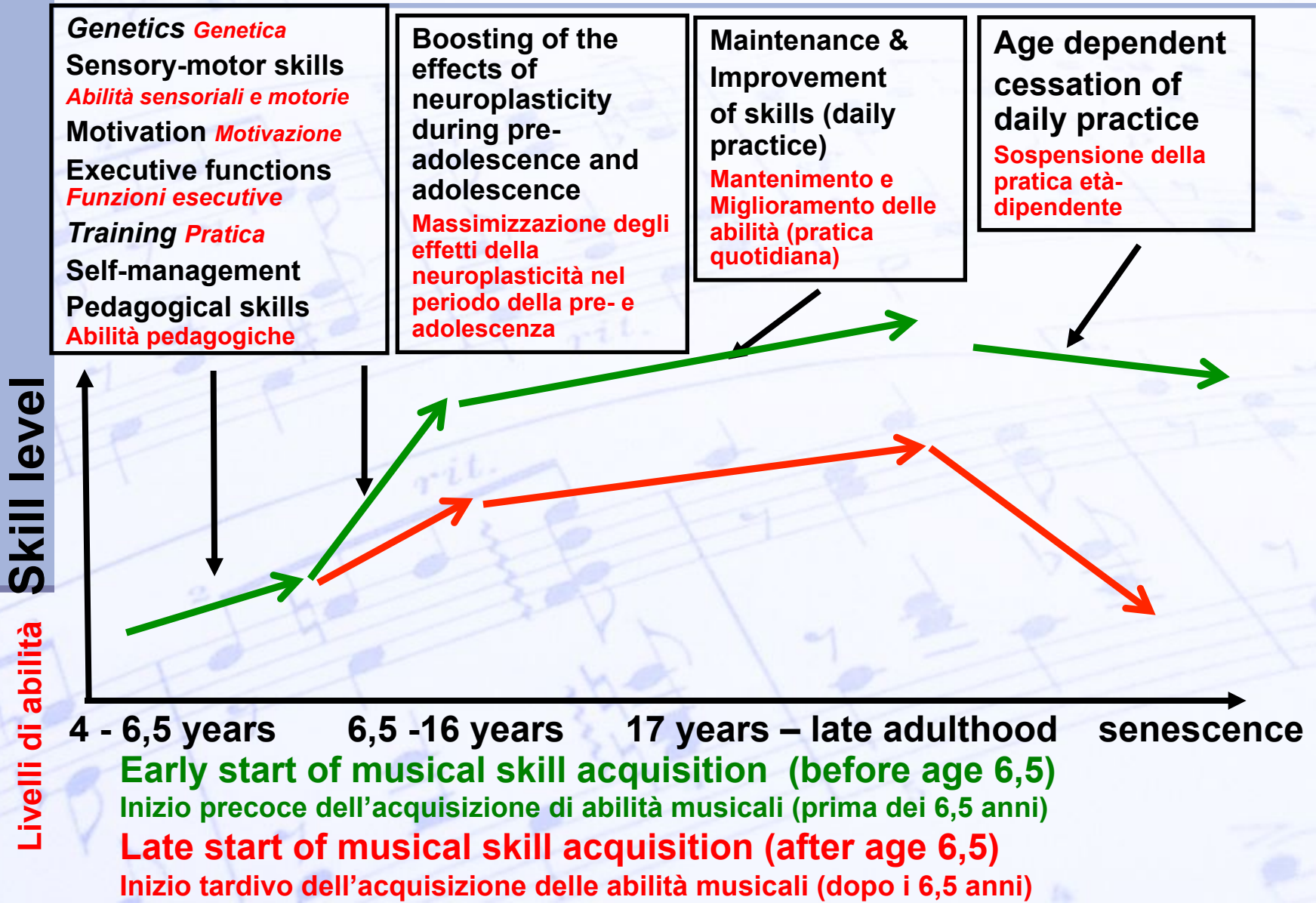
20

The musical score consists of six staves of music. The first staff begins with a treble clef, a key signature of two sharps (F# and C#), and a 3/8 time signature. The tempo is indicated as quarter note = 72. The music is a continuous eighth-note melody. The first staff contains measures 20-22. The second staff contains measures 23-24. The third staff contains measures 25-26, featuring trills marked with 'tr' and accents. The fourth staff contains measures 27-28, also featuring trills marked with 'tr'. The fifth staff contains measures 29-30, and the sixth staff contains measures 31-32. The music concludes with a double bar line at the end of the sixth staff.

A model of acquisition of skilled movements

Un modello di acquisizione di movimenti corretti

André Jolivet

1905-1974

Incantations

CINQ INCANTATIONS

Pour Flûte Seule

ANDRÉ JOLIVET

□ Pour une communion sereine de l'être avec le monde.

Lent $\text{♩} = 44-46$
très intérieur

p

Windy *Blow your fan*

34 & 35 *riten.* *au Mouvt!* *in echo*

sempre ppp très nerveux

Rhythm *Assez ample en animant*

Flûte en animant

mp

Lent ♩ = 44-46
très intérieur

p

34 & l'ingen lassen 3 riten.

au Mouvt!

en écho

p

ANDRÉ JOLIVET

E Aux funérailles du chef _pour obtenir la protection de son âme.

Assez vif $\text{♩} = 88$

3 fois *f* *p* *ff*

1re fois 2e fois 3e fois

f *p* *ff* *loco* *f* *ff* *f*

Syrinx (La Flûte de Pan)

Claude Debussy
(1862–1918)

Psyche (Gabriel Mourey)

III. Akt, 1. Szene:

« Mais voici que Pan de sa flûte recommence à jouer... »

Très modéré

The musical score is written for a single melodic line in treble clef, 3/4 time, with a key signature of three flats (B-flat, E-flat, A-flat). The tempo is marked "Très modéré".

The first staff (measures 1-2) begins with a dynamic marking of *[mf]*. The melody consists of eighth and sixteenth notes, with a fermata over the final note.

The second staff (measures 3-4) starts with a measure rest of 3 measures. It features a dynamic marking of *p* and includes triplet markings over the final two measures.

The third staff (measures 5-8) begins with a measure rest of 5 measures. It contains dynamic markings of *p*, *mf*, and *p*. The final measure is marked "Retenu" with a fermata.

Luca Lombardi

Born December 24, 1945,
Italian-Israelian Composer

ECHO DE SYRINX

per Roberto

L. Lombardi

(senza tempo)

(4) (lunga)

(7)

19

rall... = 40 (passaggio graduale)

(senza cresc.)

pp

