

ESPERIENZA DIDATTICA | MESTIERI ARTIGIANI

Viaggio nella Costruzione della Chitarra Classica

Programma Completo

A CURA DI LIUTERIA MARCHESE

di Antonio Marchese in collaborazione con Roundwood Studios

DI COSA SI TRATTA

Costruire una chitarra classica di alto livello è un mestiere complicato: non si tratta solamente di lavorazioni manuali pratiche, bensì la figura del liutaio si avvale anche di competenze in altri campi quali la fisica acustica, la chimica, la botanica, la storia, la musica e l'organologia.

Mi è spesso capitato di parlare del mio lavoro e le domande più frequenti sono: **'Quanto costa uno strumento di liuteria?'** e subito dopo **'Quanto tempo ci metti per realizzare uno strumento?'**

Puntualmente si percepisce sempre dello stupore quando svelo che uno strumento di liuteria mediamente costa 5000 euro. Successivamente prendendo in considerazione le ore che servono per costruirlo e progettarlo, detraendo il costo dei legni, delle meccaniche, delle corde e di tutto il materiale di consumo necessario in fase di costruzione allora ci si rende subito conto che la richiesta non è affatto ingiustificata.

Dalla scelta dei legni alla verniciatura e al setup finale di una chitarra vi è un infinito quantitativo di operazioni manuali alternate a momenti di profonda riflessione necessari al fine di ottenere uno strumento performante e quanto più conforme alle esigenze ed alle richieste del musicista.

OBIETTIVI DIDATTICI

- 🎯 **Musica e Arte:** Comprendere la storia e l'evoluzione della chitarra classica. La liuteria italiana è stata fonte d'ispirazione per la crescita e lo sviluppo in ogni ambito degli strumenti musicali.
- 🎯 **Artigianato:** Sviluppare un apprezzamento per le tecniche manuali della tradizione e conoscere alcune delle tecniche costruttive più comuni.
- 🎯 **Scienze:** Esplorare i principi fisici e chimici applicati nella liuteria.

PROGRAMMA DELL'ESPERIENZA

Durata: 60 minuti Proiezione del Documentario + 60 minuti di incontro con il Liutaio

Proiezione del documentario (1h): Un viaggio visivo attraverso le 230 ore necessarie per costruire una chitarra classica, dalla scelta dei legni alla montatura delle corde.

Incontro con il Liutaio (1h): Domande e risposte, approfondimenti sulle carriere artigianali, e dimostrazioni dal vivo.

VIAGGIO NELLA COSTRUZIONE DELLA CHITARRA CLASSICA

L'idea di girare un documentario sulla costruzione di una chitarra classica nasce dall'esigenza di documentare ed istruire le persone su ciò che significa costruire artigianalmente uno strumento musicale semplice all'apparenza ma estremamente complesso una volta che si comprende la quantità di operazioni e competenze che si celano dietro di esso.

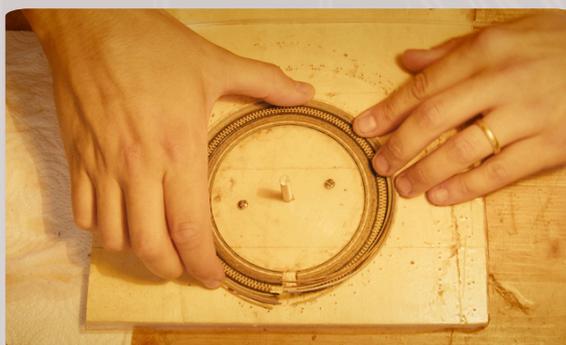
Nel documentario vengono riprese tutte le fasi di costruzione delle parti necessarie per comporre una chitarra cercando di sintetizzare al meglio le **circa 230 ore** che servono per ottenere uno strumento in grado di emettere dei suoni.

Il documentario serve anche a svelare tutto ciò che si cela all'interno della cassa armonica che spesso e volentieri non viene mai preso in considerazione ma è ciò che caratterizza l'inconfondibile timbro della chitarra che noi tutti siamo abituati a sentire.

LA COLLABORAZIONE

Roundwood Studios è una casa di produzione audiovisiva a Passerano Marmorito (AT), dedicata a raccontare storie attraverso un'estetica vintage e l'uso di tecnologie analogiche nell'era digitale.

Con un'attenzione particolare alla fotografia e alla cura dei dettagli, utilizza lenti vintage e la luce naturale per creare immagini suggestive e autentiche.

Alcune scene del documentario didattico.

60 min

Q&A CON IL LIUTAIO

In seguito alla proiezione del documentario credo sia estremamente importante e formativo dedicare del tempo a dare spazio a domande e curiosità poiché sarebbe estremamente difficile riuscire ad avere un liutaio a disposizione in altre occasioni. Oltre a curiosità relative al video si possono toccare argomenti quali: formazione, studi, sbocchi lavorativi e molto altro.

È importante che, fin da piccoli, si crei interesse nei lavori manuali e nell'artigianato in un mondo che ad oggi sembra andare nella direzione totalmente opposta trascurando abilità e competenze manuali che invece sono alla base delle nostre vite.

SVILUPPARE L'APPREZZAMENTO PER L'ARTIGIANATO

L'artigianato ad oggi sembra non essere tra i mestieri presi in considerazione una volta conclusi gli studi. Ma è importante sapere che sin dal '500 tra arte e artigianato l'Italia ha sempre vantato illustri esponenti in ogni ambito artistico. Costruire uno strumento musicale può essere considerata una forma d'arte a tutti gli effetti.

La **liuteria italiana è apprezzata in tutto il mondo**: da sempre gli strumenti ad arco sono considerati al top; ma ad oggi anche le chitarre classiche vantano una posizione di assoluta rilevanza nel mercato mondiale. Lo testimonia la continua richiesta dall'estero e le liste di attesa che hanno molti dei liutai sparsi nel territorio. Inoltre sono nate tantissime mostre settoriali tra cui: **Cremona Mondomusica** per tutti gli strumenti e **Roma Expo Guitars** per le chitarre classiche che in pochissimi anni sono diventati eventi in grado di accogliere migliaia di interessati ed ospiti provenienti da tutto il mondo.

Tutto questo testimonia che l'artigianato non è affatto un mestiere obsoleto e che al mondo c'è ancora chi ricerca un **prodotto autentico di alto livello**.

● ANTONIO MARCHESE ●

Antonio Marchese, nato nel 1992, è un giovane maestro liutaio specializzato nella costruzione di chitarre classiche tradizionali e nel restauro di strumenti a pizzico storici e contemporanei.

La sua formazione iniziale presso la **Civica Scuola di Liuteria** del comune di Milano è durata sei anni: i primi quattro dedicati alla costruzione degli strumenti a pizzico, allo studio dell'organologia ed alla conoscenza dei fondamenti di chimica e fisica acustica, i successivi due anni rivolti alla specializzazione del restauro di strumenti musicali. Dopo aver concluso gli studi scolastici con spirito critico e rigoroso nei confronti del proprio lavoro ha frequentato la bottega del famoso maestro liutaio **Enrico Bottelli a Voghera (Pavia)** passando gradualmente da apprendista a collaboratore. Gli insegnamenti del maestro hanno suscitato grande interesse verso gli strumenti della tradizione spagnola orientando inequivocabilmente la continua ricerca di suono ed estetica.

Durante gli anni di apprendimento del mestiere ha partecipato come costruttore e restauratore ad alcune importantissime mostre ed eventi internazionali tra cui **'Caravaggio e Monteverdi sonar stromenti e figurar la musica'** tenutasi al **Museo del Violino di Cremona** nel 2017, il progetto culturale **Le Mani Sapianti** promosso dalla fondazione **Antonio Carlo Monzino** in occasione di Expo 2016 presso il Castello Sforzesco di Milano e successivamente al **LAC Lugano Arte e Cultura** di Lugano.

Nel 2019 ha aperto la propria bottega a Montafia (Asti), un piccolo paese tra le suggestive colline del Monferrato in Piemonte. All'interno del suo laboratorio si dedica con passione alla costruzione di modelli propri e copie storiche di chitarre classiche, dando spazio alle riparazioni ed all'assetto di strumenti moderni. Il restauro conservativo o funzionale di strumenti antichi è sempre corredato da un lavoro di rilevamento diagnostico fotografico, scientifico e dimensionale; elementi necessari alla stesura di una dettagliata documentazione. Particolare attenzione è rivolta all'aspetto artistico e decorativo delle chitarre di sua produzione affinando da anni le tecniche del mosaico ligneo interamente assemblato a mano e della verniciatura a gommalacca. Pazienza e precisione sono tratti indispensabili per garantire la buona riuscita di questa complessa forma d'arte.

Dal 2020 è docente presso la **Civica Scuola di Liuteria** del comune di Milano come insegnante di verniciatura di strumenti a pizzico. Dal 2024 è docente di costruzioni di chitarre classiche presso l'Accademia di **Liuteria Piemontese San Filippo** a Torino.

PRENOTA IL NOSTRO PROGETTO/INFORMAZIONI

UN'ESPERIENZA DIDATTICA UNICA

Questo progetto offre agli studenti un'immersione completa nel mondo della liuteria, esplorando il complesso processo di costruzione di una chitarra classica.

Attraverso un documentario dettagliato e un incontro dal vivo con un maestro liutaio, i partecipanti scopriranno le molteplici competenze necessarie per creare uno strumento musicale unico, dalla fisica acustica alla botanica, dalla storia degli strumenti musicali alla chimica dei materiali.

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTA ESPERIENZA

Questa proposta non solo arricchisce il curriculum scolastico ma cerca di suscitare interesse ed ispirare gli studenti ad apprezzare e forse esplorare una carriera nelle arti manifatturiere. È un'opportunità unica per avvicinarsi a un mestiere antico e comprenderne l'importanza culturale e artistica.

INFO E PRENOTAZIONI

Liuteria Marchese di Antonio Marchese

liuteriamarchese@gmail.com

+39 349 45 825 03

**“SE ISTRUISCI
UN RAGAZZO
FAI UN UOMO
SAGGIO.
SE ISTRUISCI
UN BAMBINO
COSTRUISCI
UNA NAZIONE”**

(Proverbio Africano)

