

Asturia vzw

MUSIC FOR FREEDOM

VADEMECUM FOR SOCIAL REINTEGRATION THROUGH MUSIC-BASED TRAINING

ITALIAN VERSION

Agenzia Italiana
per la Gioventù

Erasmus+

Enriching lives, opening minds.

Erasmus+
Enriching lives, opening minds.

VADEMECUM FOR SOCIAL REINTEGRATION THROUGH MUSIC-BASED TRAINING

**Vademecum per la Reinclusione Sociale
attraverso la Formazione Musicale**

AUTORI

Il quarto risultato del progetto è stato sviluppato
sotto la guida di **Aufbruch**
and the contribution of all the partners.

IN PARTICOLARE

Mario Bozzo Costa - **EFA**

Danilo Manganelli, Filippo Marcellini, Giuditta Nelli - **Arci Liguria**

Holger Syrbe, Benita Madarati, Sibylle Arndt - **Aufbruch**

Metin Onay- **Izmir**

Gert Hurkmans - **Asturia**

Alexandru Ursulescu - **CPIP**

Rivolgiamo un sentito ringraziamento a tutti i partner
per la loro collaborazione e il loro impegno

Revisione a cura di Erica Laperrier

INDICE

<u>Introduzione</u>	<u>7</u>
<u>1. Comprendere il contesto e gli studenti</u>	<u>8</u>
<u>1.1 Delineare le specifiche normative penitenziarie</u>	<u>8</u>
<u>1.2 Valutare e scegliere lo spazio</u>	<u>8</u>
<u>1.3 Scelta delle attrezzature</u>	<u>10</u>
<u>1.4 Lezioni apprese</u>	<u>11</u>
<u>2. Studenti e formatori</u>	<u>11</u>
<u>2.1 Formatori</u>	<u>12</u>
<u>2.2 I detenuti</u>	<u>12</u>
<u>2.3 Lezioni apprese</u>	<u>13</u>
<u>3. Approccio pedagogico / educativo</u>	<u>14</u>
<u>3.1 The manual</u>	<u>14</u>
<u>3.2 Lezioni apprese</u>	<u>15</u>
<u>4. Occupabilità e reintegrazione sociale</u>	<u>17</u>
<u>4.1 Cooperazione con organizzazioni di supporto</u>	<u>17</u>
<u>4.2 Supporto nello sviluppo di CV e portfolio creativi</u>	<u>18</u>
<u>4.2.1 CV Standard</u>	<u>18</u>
<u>4.2.2 Portfolio artistici e DSP</u>	<u>19</u>
<u>4.3 Eventi pubblici, esposizioni e diffusione digitale</u>	<u>19</u>
<u>4.4 Lezioni apprese</u>	<u>20</u>
<u>5. Conclusione</u>	<u>21</u>

INTRODUZIONE

Questo Vademecum rappresenta uno strumento unico nel panorama europeo. Ad oggi, non esiste alcun altro strumento comparabile che combini i requisiti pedagogici della formazione in carcere con le più ampie responsabilità dell'industria culturale e creativa. Pur essendo state realizzate iniziative isolate a livello nazionale, queste rimangono frammentarie e limitate nella portata. Nessun quadro a livello UE ha precedentemente codificato tali pratiche in uno strumento trasferibile e rilevante per le politiche. Questo Vademecum, quindi, funge sia da guida pratica per educatori e autorità penitenziarie, sia da roadmap per aziende musicali, etichette e organizzazioni culturali che desiderano allineare i propri impegni di Responsabilità Sociale d'Impresa (CSR) a un impatto sociale concreto..

Formalizzando questo modello, il Vademecum dimostra che la formazione musicale nelle carceri non è un'iniziativa marginale, ma una pratica replicabile e rilevante per le politiche, capace di rafforzare la coesione sociale.

Il fulcro del documento è l'attuazione di laboratori di produzione musicale all'interno delle strutture penitenziarie. Queste attività sono state testate e perfezionate attraverso il progetto Music 4 Freedom (M4F), che ha coinvolto diversi contesti europei e ha consolidato conoscenze in ambito pedagogico, organizzativo e istituzionale. I laboratori sono incentrati sulla musica hip hop, in particolare sul beatmaking, considerato un potente strumento di creatività ed espressione personale. La scelta dell'hip hop non è casuale: si tratta di un genere profondamente radicato nella resistenza, nell'identità e nel commento sociale, rendendolo particolarmente significativo in contesti caratterizzati da esclusione e controllo.

La rilevanza culturale dell'hip hop supporta ulteriormente l'ambizione più ampia del Vademecum. Molti artisti internazionalmente affermati in questo genere hanno storie personali segnate da reati, emarginazione o detenzione. I loro percorsi dimostrano come la pratica artistica possa rappresentare una via di riscatto sociale, empowerment professionale e riconoscimento nella comunità. Integrando questo potenziale all'interno di un quadro formativo strutturato, il Vademecum collega l'esperienza vissuta dei partecipanti a narrazioni più ampie di possibilità e resilienza.

Per l'industria musicale, questo rappresenta un'opportunità distintiva. Aziende, etichette e imprese sociali sono sempre più chiamate a dimostrare la propria Responsabilità Sociale d'Impresa (CSR) non solo attraverso iniziative ambientali o commerciali, ma anche coinvolgendo comunità svantaggiate e promuovendo l'inclusione. Il Vademecum fornisce una metodologia concreta per raggiungere questi obiettivi: collaborando con carceri, ONG e istituzioni culturali, l'industria può contribuire a trasformare il talento nascosto in competenza visibile, rafforzando al contempo il proprio ruolo come motore di valore sociale.

I capitoli seguenti forniscono linee guida pratiche per l'implementazione. Essi descrivono i requisiti istituzionali per operare all'interno delle carceri, le competenze di formatori e partecipanti, il quadro pedagogico dei laboratori di produzione musicale e le strategie per favorire occupabilità e reinserimento sociale. Ogni sezione si conclude con lezioni apprese, garantendo che lo strumento rimanga radicato nella pratica reale.

Nel complesso, questi elementi rendono il Vademecum non solo un manuale operativo, ma anche un punto di riferimento europeo innovativo per connettere musica, educazione e responsabilità aziendale.

COMPRENDERE IL CONTESTO E GLI STUDENTI

1. Comprendere il contesto e gli studenti

1.1 Delineare le specifiche normative penitenziarie

Ogni struttura penitenziaria opera secondo regolamenti rigorosi che influenzano direttamente l'implementazione di laboratori culturali o educativi. Prima di avviare un laboratorio musicale, è fondamentale chiarire il contesto istituzionale, le procedure di sicurezza e le regole relative all'uso delle tecnologie informatiche.

È fondamentale comprendere il **contesto istituzionale** e le **procedure di sicurezza correlate**, poiché i laboratori devono rispettare una serie di obblighi legati all'ambiente della struttura penitenziaria.

- Autorizzazione dei formatori esterni: i formatori esterni devono ottenere l'autorizzazione formale per entrare nelle strutture penitenziarie. Questo richiede spesso controlli dei precedenti, briefing sulla sicurezza e, in alcuni casi, la firma di accordi di riservatezza. Queste procedure possono richiedere tempo e, una volta presentati tutti i documenti, l'associazione deve attendere l'approvazione. È quindi importante prevedere questi tempi nei piani del progetto per evitare ritardi nell'avvio dei laboratori.
- Procedure di sicurezza relative alle attrezzature: le regole impongono restrizioni su effetti personali e dispositivi informatici. In generale, tutta l'attrezzatura deve essere registrata e custodita in sicurezza. Ad esempio, in Italia, laptop e MIDI controller dovevano essere inventariati e chiusi a chiave dopo ogni sessione, mentre in Germania il laboratorio mobile poteva essere allestito solo in spazi sorvegliati e smontato al termine dell'attività.
- Vincoli informatici (IT): è fondamentale chiarirli, poiché hanno un forte impatto sul laboratorio. Questi requisiti possono includere la disattivazione delle porte USB sui PC o restrizioni specifiche sull'hardware. Nella prigione di Merksplas, in Belgio, ad esempio, era vietato l'uso di programmi a pagamento, costringendo i formatori a utilizzare DAW e software audio open-source.

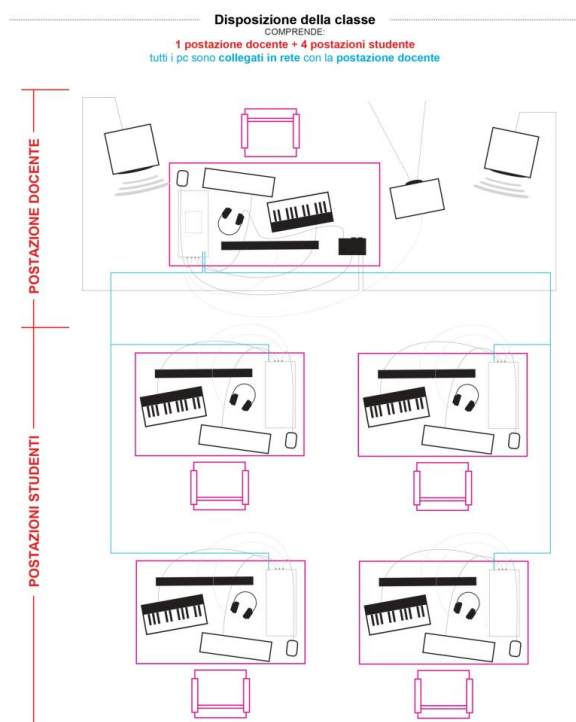
1.2 Valutare e scegliere lo spazio

L'individuazione e la preparazione di un locale adeguato all'interno del carcere rappresentano un elemento cruciale della coordinazione istituzionale. Poiché questa scelta influisce direttamente sia sulla qualità pedagogica dei laboratori sia sulla fattibilità operativa, l'argomento sarà trattato in un paragrafo separato.

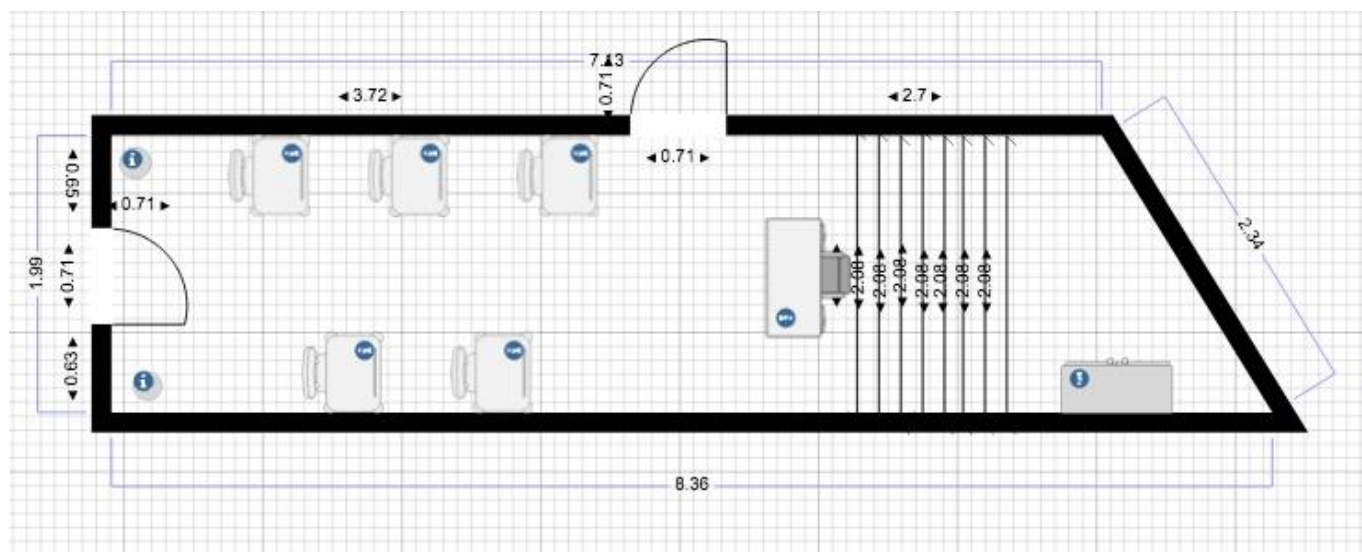
Lo spazio selezionato deve innanzitutto rispettare gli standard di sicurezza: deve essere facilmente sorvegliabile dal personale penitenziario e chiudibile a chiave quando non in uso. Tuttavia, è importante sottolineare che, nella maggior parte dei casi, le istituzioni carcerarie non sono pienamente consapevoli delle esigenze tecniche di un laboratorio di produzione musicale, trattandosi ancora di un progetto pionieristico nel contesto europeo.

Dal punto di vista tecnico, è ideale disporre di uno spazio permanente e dedicato. La stanza dovrebbe offrire spazio sufficiente per 4-5 postazioni per gli studenti e una per il formatore/insegnante. Idealmente, la postazione del docente dovrebbe essere di fronte a quelle degli studenti.

La stanza dovrebbe disporre di una **fornitura elettrica adeguata** e di **spazio sufficiente per la gestione dei cavi**. In Italia, questo processo è stato facilitato dalla preparazione di **un semplice schema grafico e di una planimetria** per illustrare i requisiti di allestimento. Di seguito, lo schema che mostra **l'organizzazione del laboratorio e la disposizione delle attrezzature**:

Questo tipo di rappresentazione grafica può risultare molto utile per spiegare le esigenze del laboratorio al carcere. Si è inoltre rivelato estremamente utile presentare alla struttura penitenziaria una planimetria del laboratorio. L'immagine qui sotto mostra il laboratorio italiano e può servire come esempio:

Tuttavia, questa situazione ideale **non è sempre realizzabile nella pratica**.

In Germania, l'assenza di uno spazio simile ha reso necessario l'uso di un laboratorio mobile, da allestire e smontare per ogni sessione in spazi diversi a seconda della disponibilità. Sebbene questa soluzione offrisse flessibilità, comportava anche sfide logistiche aggiuntive. In Belgio, le restrizioni istituzionali si estendevano oltre l'attrezzatura, coinvolgendo l'assegnazione degli spazi e l'uso dell'IT, con la prigione che richiedeva ai formatori di adattarsi a aule già utilizzate per altre attività educative. In Romania, la disponibilità delle aule variava e il supporto istituzionale limitato interrompeva talvolta la continuità delle sessioni, mostrando quanto possa essere fragile l'assegnazione degli spazi senza accordi solidi.

L'esperienza nei diversi Paesi dimostra che chiarezza, comunicazione visiva e accordi scritti solidi sono gli strumenti più efficaci per garantire spazi adeguati e funzionanti.

1.3 Scelta delle attrezzature

A deeper analysis of the equipment needed for a music production laboratory is presented in *R3- Guidelines for the Management of Audio Music Workshop in Prison*.

The table below summarizes the equipment needed:

Tabella 1 – Elenco dell'attrezzatura		
Attrezzatura	Funzione	Specifiche / Note
Computer portatile o desktop	Unità centrale per l'utilizzo del software DAW	Minimo 8GB RAM, Windows o macOS
Digital Audio Workstation (DAW)	Ambiente di produzione musicale	Ableton Live, Logic Pro, or Audacity (in contesti con restrizioni, per operazioni limitate). In ogni caso, qualsiasi DAW va bene.
MIDI Controller	Input per la creazione di beat e arrangiamenti	25 o 49 tasti, con pad/manopole per una maggiore flessibilità
Interfaccia Audio	Scheda audio esterna per collegamento di microfono/cuffie	Focusrite Scarlett o equivalente
Cuffie da studio	Monitoraggio individuale	Cuffie chiuse, adatte a contesti condivisi
Microfono con supporto	Registrazione vocale o di campioni (dove consentito)	Con filtro anti-pop e supporto
Cavi, adattatori, ciabatte elettriche	Affidabilità elettrica e collegamento dell'attrezzatura	Completamente etichettato e inventariato

Questo rappresenta l'allestimento "standard" del laboratorio. Nella pratica, sono state necessarie adattamenti in base al contesto carcerario: ad esempio, in Germania è stata implementata una versione mobile del kit per un utilizzo flessibile, mentre in Belgio si è dovuto ricorrere a software open-source a causa di restrizioni IT.

Per quanto riguarda il costo, è difficile fornire una stima precisa, soprattutto in questi tempi di incertez-

za economica. Alla fine del 2024, il prezzo medio della lista di attrezzature sopra indicata comprendente 5 computer, 5 DAW, 5 MIDI controller e 5 cuffie nei paesi del progetto era di circa 7.000 EUR.

La priorità non è ottenere un allestimento perfettamente professionale, ma garantire che ogni partecipante abbia accesso a una postazione che permetta di completare l'intero ciclo produttivo: creazione del beat, arrangiamento e registrazione.

1.4 Lezioni apprese

- **Innanzitutto, identificare i principali stakeholder istituzionali** (direttori, responsabili della sicurezza, educatori, responsabili IT) e coinvolgerli prima di allestire il laboratorio. Discutere con loro per comprendere le esigenze della prigione in termini di procedure amministrative, di sicurezza e informatiche;
- **Formalizzare tutto in un accordo/protocollo scritto.** Fare riferimento a **R3 – Linee guida per la gestione dei laboratori di musica in carcere per il contenuto suggerito dell'accordo**;
- **Avviare il processo di autorizzazione dei formatori esterni** diverse settimane prima dell'inizio previsto delle attività. Fornire ai formatori un **briefing scritto sulle regole del carcere** (cosa possono portare all'interno, come interagire con il personale e con i detenuti);
- **Utilizzare strumenti di comunicazione visiva** (schemi, planimetrie) per spiegare al personale penitenziario le esigenze della stanza e dell'allestimento. Questo approccio si è rivelato efficace in Italia per facilitare la comprensione e l'approvazione;
- **Adattare la scelta della stanza al contesto specifico:** uno spazio permanente è l'ideale, ma laboratori mobili (Germania) o aule polifunzionali (Belgio, Romania) possono funzionare se supportati da **accordi chiari**;
- **Preparare kit di attrezzature flessibili:** un kit "standard" (computer, DAW, interfacce audio, controller MIDI, cuffie, microfoni) e un kit "leggero" per contesti con restrizioni (DAW open-source, hardware semplificato);
- **Negoziare in anticipo la soluzione di deposito** per laptop e attrezzature audio e preparare sempre un **inventario chiaro** per il personale della prigione. Pianificare tempi extra prima e dopo ogni sessione per rispettare i controlli all'ingresso e all'uscita;
- **Garantire una postazione per ogni partecipante** (laptop, controller, cuffie). Questo è essenziale per assicurare il **coinvolgimento attivo** e il completamento dell'intero ciclo di produzione.

2. Studenti e formatori

L'efficacia del modello di laboratorio M4F dipende tanto dalle competenze di chi lo conduce quanto dalla capacità di comprendere le esigenze, le personalità e le motivazioni dei partecipanti. Nel corso del progetto è stato sviluppato un quadro completo delle competenze per formatori e detenuti.

In questo Vademecum vengono presentati i suoi elementi fondamentali, fornendo un riferimento pratico per l'implementazione. Per un'analisi più dettagliata e teorica, si invita il lettore a consultare **R3 – Linee guida per la gestione dei laboratori di musica in carcere**.

2.1 Formatori

Il ruolo dei formatori nei laboratori di produzione musicale all'interno delle carceri va ben oltre l'istruzione tecnica. I formatori agiscono contemporaneamente come facilitatori dell'apprendimento, mediatori tra detenuti e personale penitenziario e modelli di riferimento in grado di suscitare fiducia e motivazione. Per questo motivo, il progetto M4F ha definito un quadro di competenze dedicato, riportato nella tabella seguente:

Quadro delle competenze per formatori e operatori giovanili		
Aree di competenza R1	Focus nelle linee guida R3	Risultati Tipici del Formatore nel Workshop
Tecnica	Uso avanzato delle Digital Audio Workstation, configurazione dell'hardware, risoluzione dei problemi, impostazioni informatiche sicure in carcere.	Conduce sessioni multi-traccia; dimostra registrazione, editing, mixaggio base; mantiene un'infrastruttura di laboratorio conforme e sicura.
Creativa	Progettazione di beat hip-hop attraverso generi, supporto nell'arrangiamento, collegamento tra produzione e scrittura dei testi.	Seleziona beat di riferimento; guida i partecipanti nella struttura, hook, dinamiche; adatta i compiti creativi alla cultura del gruppo.
Trasversale	Pianificazione delle sessioni, strutturazione progressiva dell'apprendimento, feedback formativo, monitoraggio dei progressi, documentazione per la valutazione.	Produce piani di lezione modulari; applica i descrittori di competenza R1 per valutazioni informali; tiene registri di monitoraggio.
Sociale	Facilitazione sensibile al trauma, gestione dei conflitti, mediazione culturale, creazione di reti con stakeholder esterni.	Costruisce fiducia e uno spazio sicuro; negozia le regole con detenuti e personale; collabora con partner della comunità per opzioni post-rilascio.

I formatori ideali devono possedere un profilo ibrido, che combini competenza nella produzione musicale con abilità educative e di facilitazione sociale, adattate alle realtà carcerarie e ai partecipanti vulnerabili.

2.2 I detenuti

Valutare i detenuti prima e durante i laboratori è essenziale, considerando la diversità di competenze, esperienze e background educativi. Questo quadro identifica quattro domini di competenza e permette ai formatori di valutare i livelli di partenza, adattare la pedagogia e monitorare i progressi.

I detenuti non sono studenti tradizionali. Operano in un ambiente altamente strutturato e spesso punitivo, con accesso limitato alla tecnologia, percorsi educativi inconsistenti e, in molti casi, difficoltà emotive o comportamentali legate a traumi personali o marginalizzazione.

Mappa delle competenze del detenuto / partecipante		
R1 - Area di competenza	Focus R3 - Linee guida	Progressi del partecipante
Tecnica	Navigazione di base di una DAW (Digital Audio Workstation); creazione di loop; registrazione ed esportazione semplici.	È in grado di armare le tracce, avviare/sincronizzare loop, regolare volume e pan, e esportare un mix provvisorio.
Creativa	Costruzione di beat utilizzando sample pack; sperimentazione con tempo, swing, effetti audio; collegamento tra beat e testi potenziali.	Produce un loop originale di 8-16 battute; varia i pattern di batteria; seleziona suoni che riflettano il gusto personale o la propria storia.
Trasversale	Lavoro di squadra, perseveranza, problem solving, rispetto degli orari del laboratorio e delle regole dei workshop.	Arriva puntuale; collabora nei gruppi di ascolto tra pari; chiede aiuto invece di abbandonare di fronte agli errori.
Sociale	Espressione di sé, costruzione dell'identità personale, collaborazione rispettosa, promozione di dinamiche di gruppo positive.	Condivide l'origine del proprio brano durante le discussioni di gruppo; fornisce feedback costruttivo; riferisce un aumento della fiducia in sé e del senso di appartenenza.

La valutazione dovrebbe iniziare con colloqui di ingresso, idealmente in collaborazione con educatori e psicologi della prigione, per mappare motivazione, disponibilità e possibili ostacoli (come bassa alfabetizzazione, traumi o diversità linguistica). È fondamentale avere una comprensione approfondita del background e della personalità delle persone a cui il progetto si rivolge.

2.3 Lezioni apprese

- Dare **priorità a formatori** che abbiano sia competenze tecniche in musica sia esperienza nel lavoro con **popolazioni vulnerabili**. La sola competenza tecnica senza abilità sociali crea difficoltà; al contrario, operatori sociali senza formazione musicale faticano a coinvolgere efficacemente i partecipanti;
- Come organizzazione, offrire un programma di formazione che copra il contesto carcerario, la pratica informata dal trauma e la competenza culturale;
- Istituire **sistemi di supervisione continua** e **supporto tra pari** per i formatori. Lavorare in contesti carcerari può essere emotivamente impegnativo; i formatori necessitano di **opportunità regolari di debriefing** e sviluppo professionale per prevenire il burnout;
- Se possibile, condurre **colloqui individuali con i detenuti** invece di basarsi unicamente sui registri carcerari. La **motivazione** e l'**interesse musicale** agiscono come forti leve e sono predittori incredibili di successo, che non possono essere sostituiti dalla storia comportamentale;
- Collaborare strettamente con **educatori e psicologi della prigione** per la selezione dei partecipanti e durante l'intero laboratorio. La reciproca comprensione delle **personalità individuali, dinamiche**

di gruppo e potenziali conflitti si è rivelata preziosa in tutti i siti;

- Istituire **programmi di comunicazione regolari** con il personale chiave della prigione (aggiornamenti settimanali con il coordinatore educativo, riunioni mensili sulla sicurezza). Una comunicazione coerente costruisce fiducia e previene malintesi;
- reare sistemi condivisi di documentazione dei progressi dei partecipanti che rispettino sia gli obiettivi educativi sia i requisiti istituzionali. Il personale carcerario ha bisogno di evidenze che il programma supporti obiettivi più ampi di riabilitazione.

3. Approccio pedagogico / educativo

Al suo cuore, M4F è un'iniziativa volta a insegnare la produzione musicale digitale, specificamente all'interno di contesti carcerari. L'obiettivo principale è dare potere ai partecipanti di creare "beat" hip hop, le basi strumentali su cui vengono sviluppati i testi rap.

La scelta dell'hip hop è intenzionale e pedagogicamente significativa: come genere radicato nell'autenticità espressiva, nell'identità culturale e nel commento sociale, offre un'opportunità educativa distintiva in contesti segnati da esclusione, marginalizzazione e controllo istituzionale.

Sebbene M4F dia maggiore enfasi alla produzione dei beat rispetto alla scrittura dei testi, i due elementi sono strettamente collegati. L'esperienza dei laboratori ha dimostrato che integrare scrittura e produzione arricchisce il processo di apprendimento complessivo. Quando beatmaking e liricismo vengono combinati, si crea un percorso creativo olistico che coinvolge sia la mente sia la voce un approccio ideale nei contesti carcerari, dove i partecipanti spesso sono disconnessi da entrambi.

Sulla base di questo presupposto pedagogico, il consorzio ha sviluppato un Manuale di Formazione (R2 - Manuale per la formazione sulle metodologie e tecnologie di editing audio in carcere), strutturato in quattro moduli progressivi. Qui vengono presentate le principali caratteristiche di ciascun modulo. Per ulteriori dettagli, si rimanda direttamente al R2.

3.1 Il manuale

La metodologia sviluppata nell'ambito del progetto M4F è stata concepita con flessibilità, permettendo di adattarsi a diversi livelli di alfabetizzazione, condizioni tecniche e vincoli temporali. È stata progressivamente perfezionata grazie ai contributi di formatori e istituzioni carcerarie, garantendo l'allineamento con le reali condizioni dell'educazione in carcere.

La struttura del corso si articola in quattro moduli (più un modulo separato sul Music Business, trattato nella sezione finale del Vademecum), ciascuno dei quali contribuisce a un percorso di apprendimento graduale. Insieme, conducono i partecipanti da un'introduzione alla cultura hip hop e agli strumenti digitali fino alla produzione autonoma di brani musicali originali, bilanciando gli obiettivi pedagogici con i vincoli pratici del contesto carcerario.

Modulo 1: Introduzione alla Cultura Hip Hop e alla Tecnologia Musicale

Il primo modulo funge da punto di ingresso al percorso formativo. Collega i partecipanti alle basi culturali dell'hip hop e introduce gli strumenti della produzione musicale digitale. L'obiettivo è stimolare curiosità,

favorire l'identificazione con i valori del genere e demistificare l'ambiente tecnico. I partecipanti vengono introdotti alle origini sociali dell'hip hop, ai suoi elementi principali (DJing, MCing, beatboxing, graffiti, breakdance) e ai valori sottostanti di resistenza, identità e espressione personale. Parallelamente, i partecipanti esplorano concetti chiave della musica digitale—come sample, loop, tempo e pattern—e sperimentano le funzioni base delle DAW (Digital Audio Workstations) in un contesto supportivo e senza pressione.

Modulo 2: scrittura dei testi e arrangiamento di un beat

Il secondo modulo introduce i partecipanti alla creazione strutturata dei beat. L'esperimento evolve in composizione: i partecipanti selezionano le percussioni, organizzano pattern ritmici e sviluppano le prime idee musicali. Gli obiettivi pedagogici sono doppi: approfondire la consapevolezza ritmica e introdurre la struttura tipica di un brano (intro, strofa, ritornello, bridge), e favorire intento creativo e autoconsapevolezza tramite la scrittura dei testi. Guidando i partecipanti nell'arrangiamento e nel flow, il modulo permette di trasformare idee spontanee in forme musicali coerenti.

Module 3: Produzione e Sviluppo del Beat

Il terzo modulo rappresenta il cuore creativo del percorso formativo. In questa fase, i partecipanti affinano le composizioni e aggiungono livelli di complessità, migliorando sia la competenza tecnica sia la sensibilità artistica. Si incoraggia il lavoro su arrangiamenti multilivello, combinando batteria, linee di basso, melodie ed effetti per creare paesaggi sonori più ricchi. L'attenzione è posta su texture, atmosfera e convenzioni di genere—dal trap e drill al boom-bap e lo-fi—per permettere ai partecipanti di collocare le proprie creazioni in un contesto musicale più ampio. Questa fase introduce strumenti avanzati come automazione, equalizzazione, filtri e dinamiche, supportando l'emergere di uno stile personale e di un'identità musicale.

Modulo 4: Mixaggio e Mastering (Post-Produzione)

L'ultimo modulo si concentra sul processo di finalizzazione del brano attraverso mixaggio e mastering. Sebbene non sempre completamente implementato in tutti i laboratori, ha mostrato un forte valore pedagogico dove applicato. Permette ai partecipanti di consolidare le competenze tecniche e di vivere la soddisfazione di produrre un brano finito e condivisibile. Vengono introdotti i fondamenti della post-produzione: gain staging, bilanciamento dei volumi, equalizzazione e gestione del campo stereo. I partecipanti incontrano anche concetti come compressione ed esportazione, essenziali per preparare un brano alla distribuzione.

Questi quattro moduli creano un percorso coerente e progressivo, dalla esplorazione culturale e sperimentazione creativa fino alla perfezione tecnica e produzione finale. In tal modo, incarnano il doppio obiettivo della metodologia M4F: promuovere crescita artistica e empowerment personale attraverso la formazione musicale

3.2 Lezioni apprese

- **Iniziare con esercizi semplici:** È stato fondamentale partire da attività accessibili. Molti partecipanti avevano competenze digitali o musicali limitate, e affrontare subito composizioni complesse sarebbe stato scoraggiante. L'uso di loop, basi predefinite o template guidati ha aiutato a costruire successo e fiducia fin dai primi momenti, specialmente nella parte finale del Modulo 1.

- **Pedagogia informale e orientata al processo:** Consentire sperimentazione, errori e prove ed esperimenti ha avuto grande risonanza tra i detenuti. Questo approccio centrato sul partecipante ha favorito la persistenza, la scoperta di sé e il reinserimento nell'educazione, anche per chi aveva esperienze scolastiche negative.
- **Scrittura dei testi come complemento naturale:** Anche se non pianificata sistematicamente, la scrittura dei testi è emersa spontaneamente. Quando incoraggiata, è diventata uno strumento per l'alfabetizzazione, la riflessione personale e l'espressione emotiva, arricchendo gli aspetti tecnici della produzione musicale e i Moduli 2 e 3.
- **Bilanciare libertà e struttura:** Accordi chiari di gruppo e regole coerenti hanno creato un ambiente sicuro e rispettoso, lasciando però spazio ai detenuti per assumere responsabilità creative sui propri progetti.
- **Apprendimento tra pari e mentoring:** I partecipanti più esperti hanno supportato naturalmente quelli meno preparati, accelerando l'apprendimento e rafforzando la solidarietà. I progetti collaborativi, specialmente quelli legati ai testi, hanno promosso cooperazione e ridotto i conflitti all'interno di un contesto non competitivo.
- **Pianificazione modulare per affrontare interruzioni istituzionali:** Trasferimenti, rilasci anticipati o cambi di programma imprevisti spesso interrompevano il percorso di apprendimento. Progettare il corso in fasi autonome ha garantito che ogni modulo avesse valore a sé stante, permettendo progressi concreti anche con partecipazione parziale.
- **Rafforzare la percezione di sé:** La produzione musicale ha trasformato l'autopercezione dei detenuti. Creare beat e brani ha dato loro senso di autorevolezza e autonomia, trasformandoli da destinatari passivi di punizioni a creatori attivi di significato.
- **Focus ritmico per la regolazione emotiva:** La natura ripetitiva del beatmaking ha aiutato i partecipanti a concentrarsi e a raggiungere stabilità emotiva, specialmente chi era inizialmente irrequieto o disinteressato.
- **Risultati concreti come motivazione:** Completare un brano, anche semplice, ha rappresentato un forte traguardo motivazionale. Ascoltare le proprie produzioni e ricevere feedback ha generato orgoglio, rafforzato l'impegno nell'apprendimento e incrementato l'autostima.

OCCUPABILITÀ E REINTEGRAZIONE SOCIALE

4. Occupabilità e reintegrazione sociale

L'occupabilità nel settore musicale è un tema complesso e altamente competitivo. Anche per i professionisti esperti, costruire una carriera sostenibile in questo ambito richiede costanza, networking e capacità di adattamento continuo. È quindi essenziale chiarire ai partecipanti che l'obiettivo della formazione musicale non è garantire un impiego diretto nel settore, ma fornire strumenti, competenze e fiducia in sé stessi per cogliere opportunità quando si presentano.

Gestire le aspettative rappresenta una parte cruciale del processo di reinserimento. I detenuti devono comprendere che il percorso verso un coinvolgimento professionale nel settore musicale è impegnativo e incerto. Tuttavia, imparando a creare musica, presentare i propri lavori e connettersi con reti e organizzazioni, acquisiscono competenze e atteggiamenti che vanno ben oltre lo studio musicale. Queste includono lavoro di squadra, alfabetizzazione digitale, creatività, disciplina e resilienza; competenze preziose in diversi ambiti, sia all'interno che al di fuori del settore culturale.

Allo stesso tempo, non va trascurato il ruolo dell'industria musicale. Aziende, etichette e organizzazioni culturali possono dimostrare la propria responsabilità sociale d'impresa (CSR) aprendo l'accesso a reti professionali, offrendo mentorship e riconoscendo talenti nascosti. Sebbene tali contributi non garantiscano un impiego, possono ridurre le barriere e supportare i detenuti nella costruzione di percorsi dopo il rilascio.

Il Vademecum promuove quindi una visione realistica ma ambiziosa: dotare i partecipanti di competenze, incoraggiando al contempo gli attori del settore a condividere la responsabilità di trasformare il potenziale creativo in opportunità di reinserimento.

Questo capitolo si concentra quindi su come la formazione in produzione musicale possa supportare l'occupabilità e il reinserimento, non promettendo posti di lavoro, ma preparando i partecipanti ad affrontare il mercato del lavoro e il "mondo esterno" con strumenti più solidi e prospettive realistiche.

4.1 Cooperazione con organizzazioni di supporto

Il reinserimento non può essere realizzato esclusivamente all'interno delle mura carcerarie. Il suo impatto maggiore si manifesta quando è inserito in una rete più ampia di attori sociali, culturali e professionali, capaci di garantire continuità e riconoscimento oltre la detenzione. La cooperazione con organizzazioni di supporto esterne costituisce quindi una pietra angolare delle strategie di occupabilità e reinserimento.

Le partnership con ONG, imprese sociali, centri culturali ed etichette musicali sociali ampliano la portata dell'apprendimento svolto in carcere. Queste organizzazioni possono offrire accesso a spazi prove, studi di registrazione o opportunità di mentorship, altrimenti non disponibili ai detenuti una volta rilasciati. In questo modo, le competenze e la motivazione sviluppate durante i laboratori non restano esperienze isolate, ma diventano trampolini verso una partecipazione sociale duratura.

L'implementazione del progetto M4F ha dimostrato quanto queste collaborazioni possano essere preziose nella pratica. In Italia, la collaborazione con l'agenzia regionale ALFA ha permesso il riconoscimento delle competenze sviluppate in carcere attraverso i quadri di certificazione esistenti. In Turchia, l'istituzione di

uno studio permanente presso la Direzione della Probatoria di İzmir ha già aperto la strada alla continuità della pratica creativa e alla collaborazione con la comunità. In Belgio, la cooperazione con i fornitori di istruzione per adulti ha consentito ai partecipanti di proseguire la formazione dopo il rilascio, garantendo che l'apprendimento non fosse interrotto bruscamente al cancello del carcere. Questi esempi evidenziano come l'ancoraggio istituzionale e l'impegno della società civile si completino a vicenda per garantire la sostenibilità.

Da un punto di vista pedagogico, la cooperazione esterna arricchisce anche l'ambiente stesso del laboratorio. Invitare artisti, educatori o mediatori culturali esterni crea momenti di scambio che aiutano i detenuti a collocare il proprio lavoro in una comunità di pratica più ampia. Questa esposizione riduce l'isolamento, favorisce la motivazione e rafforza la percezione che l'espressione creativa abbia rilevanza al di là del microcosmo carcerario.

Per le organizzazioni che desiderano replicare questo modello, è fondamentale un coinvolgimento precoce e proattivo degli stakeholder. I Memorandum of Understanding – sviluppati nell'ultimo anno del progetto – dovrebbero essere conclusi all'inizio con i potenziali partner, chiarendo ruoli, responsabilità e impegni a lungo termine.

Idealmente, la rete di partner non dovrebbe supportare solo la dimensione educativa, ma includere anche servizi di reinserimento, centri giovanili e piattaforme dell'industria musicale. Il coinvolgimento di aziende e etichette musicali è particolarmente rilevante, poiché consente al settore di esercitare concretamente la propria responsabilità sociale d'impresa: supportando gruppi svantaggiati, riconoscendo talenti nascosti e creando ponti tra contesti penitenziari e ambienti professionali creativi. Un ecosistema multi-attore di questo tipo rappresenta la migliore garanzia che le competenze sviluppate in carcere possano essere tradotte in opportunità significative all'esterno.

4.2 Supporto nello sviluppo di CV e portfolio creativi

4.2.1 CV Standard

I detenuti dovrebbero essere supportati nel presentare le nuove competenze acquisite in modi comprensibili per datori di lavoro e istituzioni. I laboratori di produzione musicale hanno sviluppato abilità preziose, ma senza una documentazione adeguata queste spesso restano invisibili. Una guida strutturata nella preparazione di CV standard e di portfolio creativi specifici assicura che i risultati dell'apprendimento siano tradotti in formati riconosciuti e possano costituire veri strumenti per il reinserimento.

Il CV standard non dovrebbe limitarsi a istruzione formale o esperienze lavorative tradizionali, spesso frammentarie nel caso dei detenuti. Grazie al corso, esso dovrebbe mettere in evidenza le competenze trasversali sviluppate durante i laboratori, dalle soft skills come lavoro di squadra, problem-solving, creatività e perseveranza, alle competenze tecniche più specifiche, come l'editing audio. Formatori ed educatori possono svolgere un ruolo attivo nell'aiutare i partecipanti a articolare questi risultati in un linguaggio accessibile e comprensibile per i datori di lavoro.

Queste competenze dovrebbero, ove possibile, essere collegate a quadri riconosciuti, come le Competenze Chiave UE per l'Apprendimento Permanente, il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) o gli standard nazionali di istruzione e formazione professionale (VET). Durante il progetto, le organizzazioni partner e il consorzio hanno esplorato collettivamente i quadri nazionali ed europei di riconoscimento delle competenze per rafforzare questa coerenza. Collegare i risultati dei laboratori a tali quadri ne aumenta la legittimità, rendendoli più credibili per i servizi per l'impiego, i sistemi di istruzione degli adulti e i datori di lavoro.

4.2.2 Portfolio artistici e DSP

Accanto al CV tradizionale, i portfolio artistici permettono ai partecipanti di mostrare risultati concreti del proprio lavoro. Questi aspetti sono trattati anche nel Modulo 5, Music Business and Distribution, del documento R2 del progetto M4F. Per ulteriori informazioni, si rimanda a quella risorsa.

Abbiamo identificato diversi formati digitali comunemente utilizzati dagli artisti per presentare le proprie opere:

- **Siti web personali:** realizzati con piattaforme come Wix, Squarespace, Pixpa o Mobirise, permettono a musicisti e band di presentare in modo professionale e personale brani audio, video performance, biografie, playlist, calendari di eventi, foto e materiali scaricabili.
- **EPK (Electronic Press Kit):** una sorta di “cartella stampa elettronica” che include brani audio/video, biografia, crediti, citazioni stampa, contatti e materiali visivi, ottimizzata per la promozione e le collaborazioni.
- **Linktree / aggregatori di link:** raccolte di collegamenti a piattaforme musicali, social media e servizi di streaming dove è possibile ascoltare la musica dell’artista.

Per mantenere e valorizzare questi portfolio, i partecipanti dovrebbero essere introdotti alle **Digital Streaming Platforms (DSPs)**. Comprendere come la musica raggiunge il pubblico attraverso le piattaforme di streaming digitale è una competenza essenziale per chi desidera continuare a operare nel campo creativo. Servizi come **Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music** e **Bandcamp** rappresentano oggi i principali canali attraverso cui la musica viene ascoltata a livello globale. Introdurre le persone detenute a queste piattaforme fornisce sia ispirazione che conoscenze pratiche su come il proprio lavoro creativo possa essere condiviso oltre le mura del carcere.

I laboratori dovrebbero spiegare, con un linguaggio semplice e accessibile, le differenze tra le varie piattaforme – ad esempio, l’ampia diffusione di **Spotify** rispetto al modello di ricavi più equo e “artist-friendly” di **Bandcamp**. I formatori possono poi illustrare passo dopo passo il processo di distribuzione tramite aggregatori come **DistroKid** o **TuneCore**, sottolineando l’importanza di inserire correttamente i **metadati** (titoli, crediti, copertina) e di garantire la qualità tecnica dei file (bit rate, formato). Nei casi in cui il caricamento diretto non sia possibile durante la detenzione, il processo può essere **simulato** tramite materiali visivi o guide stampate, e i materiali pronti per la pubblicazione master, metadati, artwork, EPK possono essere preparati per l’uso immediatamente dopo il rilascio.

Questa conoscenza non è soltanto tecnica, ma anche **motivazionale**: quando i partecipanti comprendono il percorso che porta il loro brano fino a un potenziale pubblico, iniziano a percepire il proprio lavoro come parte di un **ecosistema più ampio**. Unita alla consapevolezza riguardo a **copyright** e **royalties**, questa competenza fornisce le basi per gestire responsabilmente la propria produzione creativa e immaginare future opportunità nel settore culturale e digitale. Tutte le attività relative ai portfolio e alle DSP devono comunque rispettare le **garanzie di tutela** descritte nella sezione successiva dedicata alla **diffusione dei contenuti**.

4.3 Eventi pubblici, esposizioni e diffusione digitale

La valorizzazione del lavoro svolto all’interno del carcere è estremamente importante ed è uno strumento potente di reintegrazione sociale. Quando le persone detenute hanno l’opportunità di presentare il proprio lavoro – attraverso eventi pubblici, mostre o presentazioni interne all’istituto – questo non solo riconosce

e valorizza il loro impegno, ma rafforza anche l'orgoglio personale e la motivazione. L'atto di presentare la propria musica a un pubblico favorisce il riconoscimento, contribuisce alla costruzione di identità positive e dimostra che una creatività significativa può emergere anche in contesti restrittivi.

Parallelamente, la diffusione digitale rappresenta un altro canale importante. Piattaforme controllate, radio carcerarie o streaming gestiti da organizzazioni partner permettono alla musica di raggiungere un pubblico esterno. Dopo il rilascio, i social media e le piattaforme di streaming tradizionali possono essere utilizzati per ampliare ulteriormente la visibilità, contribuendo a ridurre lo stigma e a ridefinire l'immagine delle persone detenute non come autori di reati, ma come creatori e contributori culturali. Queste attività favoriscono anche il coinvolgimento della comunità, mostrando alla società il potenziale espressivo e riabilitativo del lavoro artistico in ambito detentivo.

Tuttavia, la diffusione comporta anche dei rischi che devono essere gestiti con attenzione. Il manuale formativo sottolinea che nessuna condivisione esterna di brani, immagini o materiali può avvenire senza un'autorizzazione scritta esplicita. È indispensabile un modulo di liberatoria formale, firmato dalla persona detenuta, dall'istituzione e dall'organizzazione responsabile del progetto, per tutelare i diritti personali e prevenire usi impropri. Poiché questi processi richiedono tempo, la pianificazione della diffusione deve avvenire con largo anticipo rispetto a qualsiasi evento o pubblicazione.

Allo stesso modo, i formatori devono prestare attenzione alle questioni legate all'esposizione dell'identità e al rischio di ri-stigmatizzazione. Condividere storie personali, nomi o immagini riconoscibili senza adeguata protezione può danneggiare i partecipanti dopo il rilascio. Per evitare di rafforzare stereotipi o stigma, la musica dovrebbe essere presentata come una produzione culturale di valore, e non etichettata come "lavoro carcerario".

Particolare attenzione va riservata anche al diritto d'autore. Molti beat e campioni musicali sono protetti da leggi sulla proprietà intellettuale e la diffusione di brani senza verifica dei diritti può esporre partecipanti e istituzioni a conseguenze legali. È quindi importante che i formatori promuovano l'uso di contenuti originali o di materiale royalty-free.

Analoga cautela è necessaria riguardo ai testi e ai temi trattati: musica con contenuti violenti, discriminatori o dannosi rischia di compromettere gli obiettivi riabilitativi del laboratorio. I formatori hanno la responsabilità di guidare i partecipanti verso forme di espressione costruttiva e di assicurarsi che i brani selezionati per la diffusione pubblica promuovano un messaggio sociale positivo.

Infine, la questione della titolarità e della compensazione non deve essere trascurata. Tutta la musica prodotta nei laboratori resta di proprietà dei partecipanti. Utilizzare tali opere per scopi promozionali senza consenso informato, o senza garantire riconoscimento e compenso equo, costituirebbe una forma di sfruttamento. Nei casi in cui la diffusione esterna non sia possibile, sessioni di ascolto interne o la circolazione controllata all'interno dell'istituto possono comunque offrire riconoscimento evitando rischi di esposizione.

Un'adeguata attribuzione dei crediti, una documentazione trasparente e la chiarezza sugli scopi d'uso sono elementi fondamentali per assicurare che la diffusione resti una pratica di empowerment, e non di danno.

4.4 Lezioni apprese

- **Le partnership esterne sono fondamentali.** Gli sforzi di reintegrazione risultano più efficaci quando sono inseriti all'interno di reti composte da ONG, centri culturali, enti di formazione per adulti e operatori dell'industria musicale. Accordi di cooperazione e collaborazioni strutturate garantiscono continuità, sia durante la detenzione che dopo il rilascio.

- **Le competenze devono essere visibili.** Senza un'adeguata documentazione, le abilità sviluppate attraverso la produzione musicale rischiano di rimanere invisibili. Sostenere i detenuti nella costruzione di CV e portfolio collegati a quadri di riferimento riconosciuti (Competenze Chiave europee, EQF, standard nazionali di IFP) ne accresce la legittimità e ne facilita la comprensione da parte di datori di lavoro e istituzioni.
- **I portfolio artistici rafforzano motivazione e credibilità.** La preparazione di portfolio professionali, ispirati alle pratiche dell'industria musicale come gli EPK, i siti personali o gli aggregatori di link, offre ai partecipanti strumenti concreti per presentarsi come artisti. Anche quando la diffusione online non è possibile in carcere, la creazione di materiali pronti per la pubblicazione garantisce continuità dopo il rilascio.
- **La conoscenza del music business e delle piattaforme digitali aggiunge valore.** Introdurre i detenuti alle piattaforme di streaming e ai processi di distribuzione musicale collega il loro lavoro creativo a percorsi reali del settore. Comprendere metadati, diritti d'autore e royalties fornisce non solo competenze tecniche, ma anche una visione del proprio potenziale ruolo nell'economia culturale.
- **La diffusione deve essere gestita con attenzione.** Eventi pubblici e pubblicazioni digitali rappresentano strumenti potenti di riconoscimento e costruzione dell'identità, ma comportano anche dei rischi. Il consenso informato, la verifica dei diritti d'autore e la tutela contro la ri-stigmatizzazione sono salvaguardie essenziali: senza di esse, la diffusione rischia di trasformarsi in sfruttamento o danno, invece che in empowerment.
- **Il riconoscimento può assumere forme diverse.** Anche quando la diffusione esterna non è possibile, mostre interne o una circolazione controllata all'interno del carcere o tra i partner possono offrire un riconoscimento significativo. Queste alternative rafforzano comunque fiducia, senso di appartenenza e motivazione, evitando rischi inutili di esposizione.

5. Conclusione

Il **Vademecum M4F** rappresenta il **primo strumento europeo** che collega la formazione musicale in ambito penitenziario a strategie più ampie di **occupabilità, reintegrazione sociale e Responsabilità Sociale d'Impresa (CSR)**. Il suo valore risiede nella capacità di **trasformare il potenziale creativo in competenze visibili e riconoscibili**, dimostrando che i percorsi dalla detenzione alla partecipazione possono essere **strutturati, riconosciuti e sostenuti**.

Attraverso la condivisione di **tre anni di esperienza e know-how**, il Vademecum offre **un quadro operativo concreto e un invito all'azione**. Esso invita **aziende musicali, istituzioni culturali e attori sociali** a condividere la responsabilità di questo processo, **avviando laboratori creativi, aprendo l'accesso a spazi e risorse, offrendo attività di mentoring e riconoscendo talenti** che altrimenti rischierebbero di rimanere invisibili.

MUSIC FOR FREEDOM

music4freedom.eu

contact@music4freedom.eu

/m4f.eu

Asturia vzw

ESCOLA DE
TECNOLOGIAS
INOVAÇÃO
E CRIAÇÃO

Erasmus+

Enriching lives, opening minds.

Agenzia Italiana
per la Gioventù

