

PAOLO GILARDI (Italia)



Sono una persona con molteplici interessi quali la psicoanalisi, la meditazione, il canto, la danza, il cinema, la pittura, la narrativa, l'astronomia, la natura, gli animali, i viaggi e tanto altro; al centro di tutto c'è la Musica e la gioia che mi ha sempre donato da quando l'ho incontrata.

Inoltre fin da ragazzo mi sono sempre appassionato ai processi di apprendimento, formazione e crescita, sia quelli che mi riguardano in prima persona che quelli che coinvolgono altre persone.

Sulla scia di questa passione alcune esperienze in diversi ambiti sono state fondamentali per le mie competenze didattiche e gradualmente si sono integrate nella mia attività di docente; principalmente si tratta di questi quattro poli:

1) **L'ambito puramente pianistico**

Diplomato al Conservatorio G. Verdi di Milano col massimo dei voti e la lode, mi sono in seguito perfezionato con vari concertisti: i più rilevanti per la mia formazione sono stati Alexander Lonquich e Boris Bekhterev.

Vincitore di diversi concorsi internazionali, sia in veste di solista che in vari ensemble cameristici, tra i più prestigiosi si ricordano i premi al concorso internazionale pianistico Viotti di Varallo Sesia, al Carlo Soliva di Casale Monferrato, al Camillo Togni di Gussago, al Concorso di Musica da Camera di Caltanissetta e al Vittorio Gui di Firenze.

Ho suonato presso importanti sale concertistiche e associazioni musicali: all'estero presso la Engelman Recital Hall di New York, il Conservatorio di Klagenfurt, la Konzertkirche di Neubrandenburg; in Italia presso la Sala Sinopoli del Parco della Musica di Roma, le Serate Musicali e la Società dei Concerti di Milano,

l'Unione Musicale di Torino, la Società Veneziana di Concerti - Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, l'Auditorium Pollini di Padova, Bologna Festival, gli Amici della Musica di Udine, il Teatro Chiabrera di Savona, il Festival Internazionale di San Gimignano, il Festival Internazionale di musica da camera di Ascoli Piceno, gli Amici della Musica di Cagliari e tante altre istituzioni.

Sin dal 1988 ho registrato per diverse emittenti radiofoniche ed etichette discografiche: per il programma di RaiTre Piccolo Concerto; per la Radio Nazionale Olandese, in diretta presso la Spiegelzaal del Concertgebouw di Amsterdam; per l'etichetta discografica Discantica in duo pianistico, per Limen Music (video sia come solista che in trio).

2) **Le mie competenze di composizione, analisi e interpretazione del testo**

Ho studiato composizione con Alessandro Solbiati presso il Conservatorio di Milano, diplomandomi col massimo dei voti; decisivi per la mia formazione sono state le molteplici e approfondite analisi dei testi di diversi stili, epoche e linguaggi: questo mi ha facilitato nell'approcciare pezzi e autori nuovi, sia come interprete che come didatta.

Ho scritto diversi pezzi per vari ensembles, con e senza pianoforte; particolarmente significativa, per tradurre in musica le emozioni e i vissuti dei vari caratteri e personaggi, è stata l'esperienza di compositore-pianista per diversi spettacoli teatrali; in particolare per il Teatro dell'Elfo di Milano ho scritto le musiche de Lo zoo di Vetro di Tennessee Williams.

3) **La preparazione in ambito relazionale e counseling**

Nel 2003 ho conseguito il diploma in Counseling somatorelazionale presso l'Istituto di Psicologia Somatorelazionale (I.P.So.) di Milano e, successivamente, il diploma di analista esistenziale presso la Scuola "Cura di sé" di Bergamo.

La pratica della psicologia somatica mi ha permesso di comprendere e quindi di trasmettere agli allievi la relazione tra rilassamento muscolare e fluidità di comunicazione nell'espressione delle emozioni e una serie di strategie per affrontare il pubblico con un'adeguata preparazione anche sul versante psico-fisico-emozionale.

Il lavoro che propongo è simile a quello dei mental coach con gli sportivi: in particolare penso che siano fondamentali nella preparazione dell'allievo l'analisi e lo sviluppo della motivazione, l'allenamento dell'attenzione e della concentrazione, l'esposizione continuativa sul palcoscenico per affrontare le proprie paure e imparare a convivere al meglio con le proprie ansie; ma soprattutto la ricerca del flow cioè dello stato di grazia che permette di essere un tutt'uno con lo strumento e la musica, di essere assorbiti anima e corpo da ciò che si sta suonando.

4) **La trentennale esperienza didattica**

Ho insegnato pianoforte e altre materie musicali presso diverse istituzioni e dal 1989 sono docente presso la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano che rilascia diplomi accademici di primo e secondo livello AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale) equiparati, al pari di altri Conservatori italiani, a percorsi di laurea specialistica.

I miei studenti di pianoforte suonano regolarmente in diverse manifestazioni musicali e sono risultati vincitori del primo premio in più di 60 concorsi nazionali e internazionali.

Sono stato insignito del Premio per la didattica in diversi concorsi nazionali ed internazionali.



Paolo Gilardi studied at the Conservatory "G. Verdi" in Milan where he graduated at the age of seventeen with top marks with honours.

He then followed several Masterclasses with well-known musicians like Alexander Lonquich, Boris Bekhterev, Jörg Demus; at the same time he studied composition with Alessandro Solbiati at the Conservatory of Milan, graduating with top marks.

He won many prizes as soloist and with various ensembles in important competitions such as: International Competition "V. Gui" in Florence, International Chamber Music Competition in Caltanissetta, International Competition "C. Togni" in Gussago (Brescia), International Competition "Carlo Soliva" in Casale Monferrato (Alessandria).

He has played for many major venues like Engelman Recital Hall in New York, Salle Gaveau in Paris, Klagenfurt Conservatory, Konzertkirche in Neubrandenburg, "Serate Musicali" e "Società dei Concerti" in

Milan, Auditorium "Parco della Musica" in Rome, "Unione musicale" in Turin, "Società Veneziana di Concerti" in Venice, "Auditorium Pollini" in Padua, "Amici della Musica" in Udine, Teatro "Chiabrera" in Savona, Bologna Festival, International Festival in San Gimignano, "Amici della Musica" in Cagliari.

In 1988 he recorded music by Schumann and Rachmaninoff for the radio programme "Piccolo Concerto" of RAI. In May 2009 he made his debut in The Netherlands by playing live on Dutch national radio from the Amsterdam Concertgebouw. In 2010 he recorded for the label "Discantica" with armenian music for two pianos and videos for LimenMusic with solo piano pieces by Schubert and trios by Beethoven.

His performances have been always well reviewed with words like this: "great awareness and balance", "poetic breath", "romantic passion, deepness and nuances".

Since 1989 he is teacher at the "Claudio Abbado" Music School in Milan; his pupils of piano have won the first prize in more than 60 international competitions.