

TRA LEADERSHIP E MUSICA

Appunti dal 1° WS

L'USO DI ANALOGIE E SOMIGLIANZE NELLA MUSICA E NEL MANAGEMENT

NEL CORSO DEL PRIMO WORKSHOP "TRA LEADERSHIP E MUSICA" ABBIAMO PARLATO DI COME LE "VARIAZIONI SU UN TEMA" MUSICALE POSSANO RIFLETTERE E SUGGERIRE ANALOGHE PRATICHE IN CONTESTI DI BUSINESS, ESPLORANDONE LE CONNESSIONI NASCOSTE.

Rappresentiamo qui di seguito:

- una sintesi per immagini <https://www.sorint.com/hny-2022/>
- una breve nota sull'uso di analogie e somiglianze nel business.

LE CONNESSIONI NASCOSTE DELLA MUSICA

C'è un momento in cui si compie un piccolo passo, si devia di un millimetro dalla solita via, a quel punto si è costretti a posare anche un secondo piede e d'un tratto si finisce su un percorso sconosciuto. (David Grossman)

Tra tensioni e risoluzioni, errori e evoluzioni

"Stasera abbiamo fatto troppi errori sbagliati"

Paolo Marizza

Cos'è la musica

Variazioni live

Following a Bird

<https://youtu.be/4mYzdcxIJx0>

Sorint Lab

Paolo Marizza

TUTTO QUESTO È
SEMPRE SUCCESSO
NELLA STORIA
DELLA MUSICA

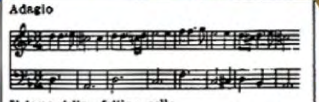
Tutta la musica è in fondo un'unica Variazione di variazioni e modulazioni, spesso improvvisate, è fatta la musica

12 Variazioni di Mozart

"Variazioni Goldberg" di Johann Sebastian Bach

I grandi chitarristi rock e blues sono capaci di far durare mezz'ora una canzone di tre minuti

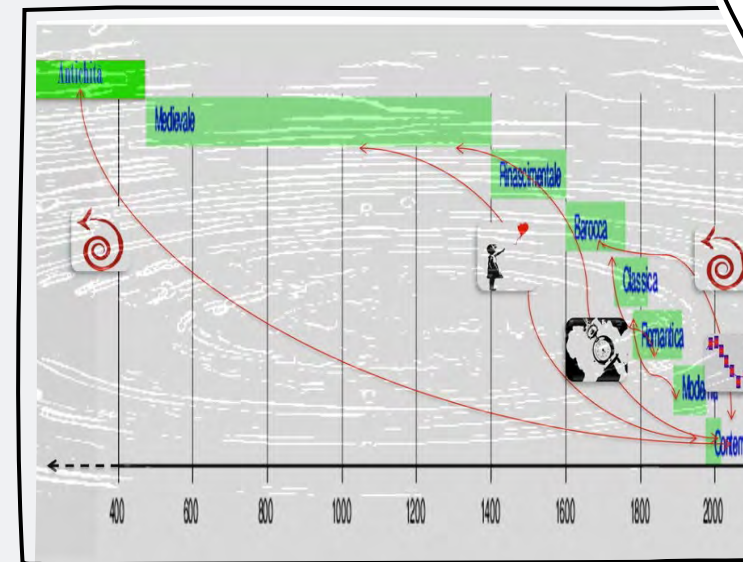
Adagio

Il tema della "folle di Spagna", un ritmo di danza che nasce nel '500, è stato musicato e variato continuamente fino ai nostri giorni

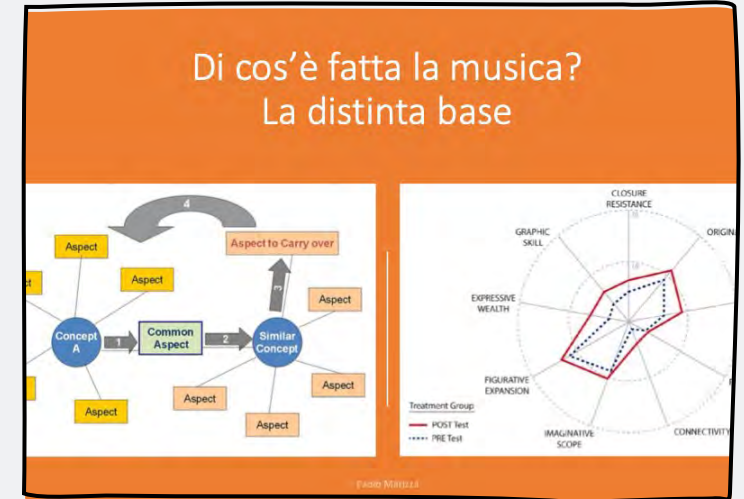
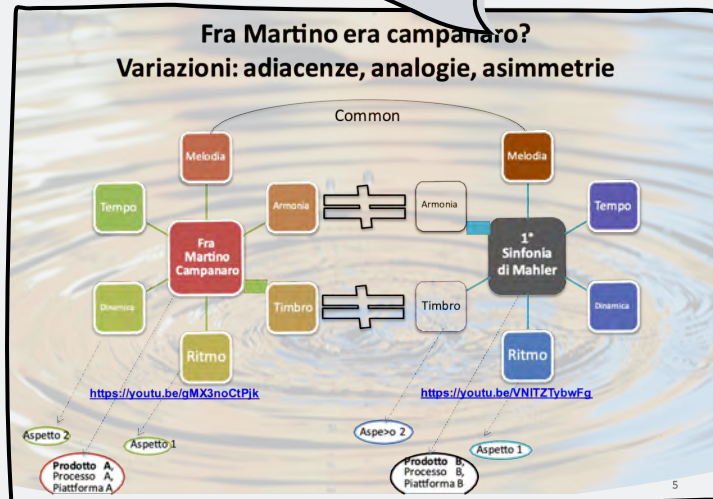
- Corelli, Bach, Salieri, Liszt, Händel, Beethoven, Rachmaninov, Ravel, Segovia
- Barry Lyndon

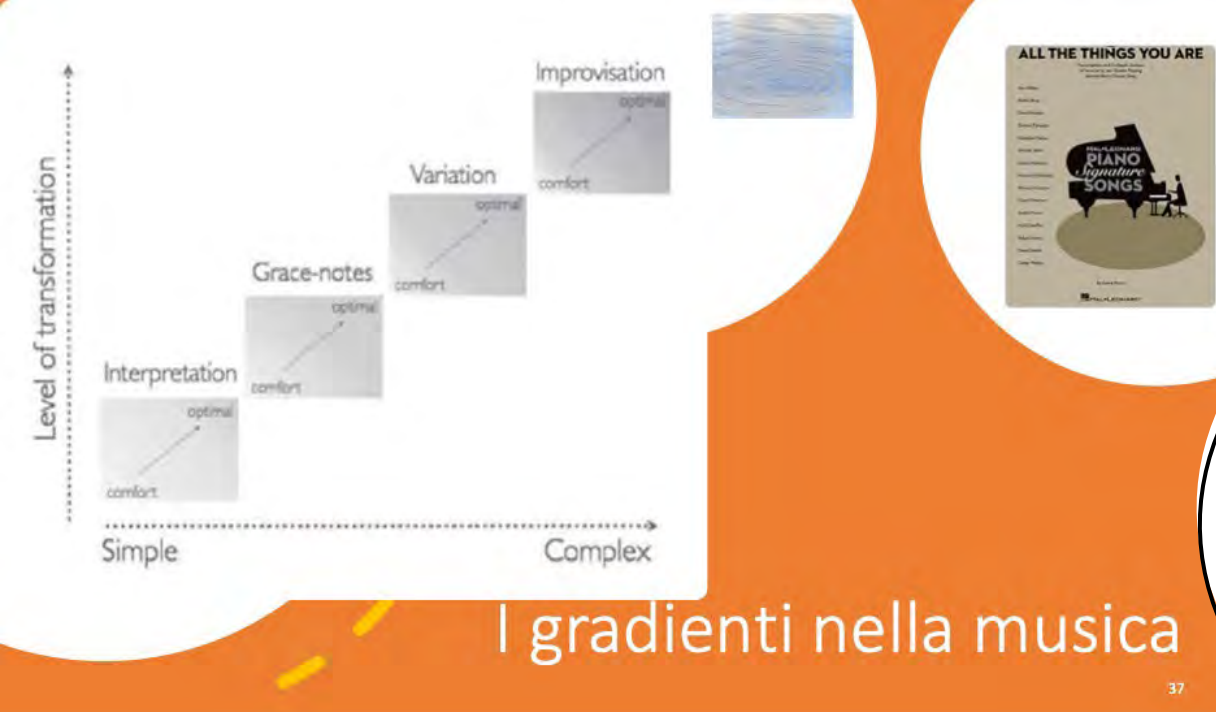
"Variazioni su un valzer di Diabelli" di Ludwig van Beethoven

...ALLA GENERAZIONE DI SENSO

Dalle componenti di base...

CAMBIAMENTO E
INNOVAZIONE
INCREMENTALE, RADICALE...

.... e quando creazione ed
esecuzione sono contestuali?

TENETS OF IMPROV

- ❑ Let go of your agenda.
- ❑ Listen in order to receive.
- ❑ Build on what you receive.
- ❑ You can't be wrong.
- ❑ Make your partner look brilliant.
- ❑ Keep moving forward.

La diversità aiuta,
quella cognitiva

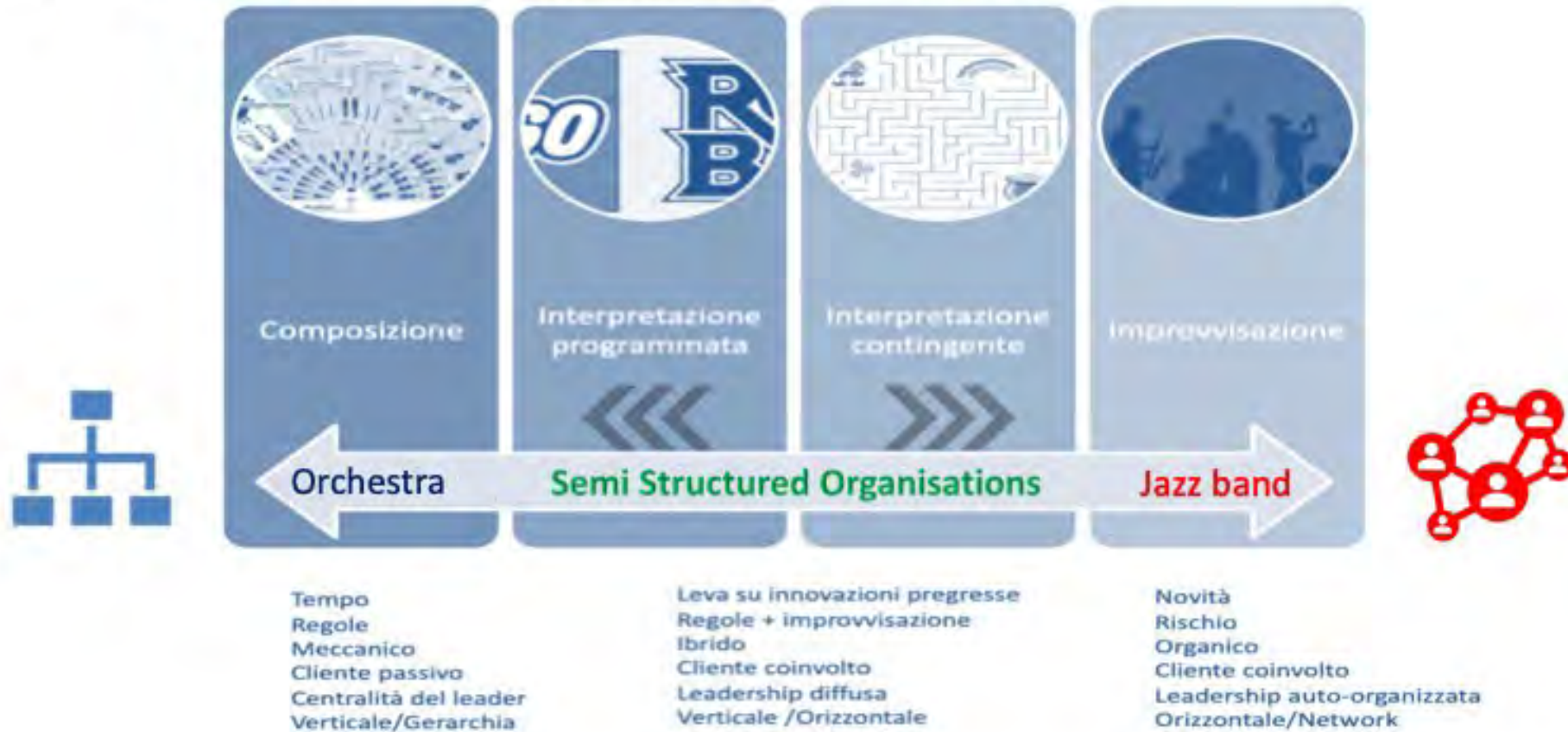

Sorint Lab

Paolo Marizza

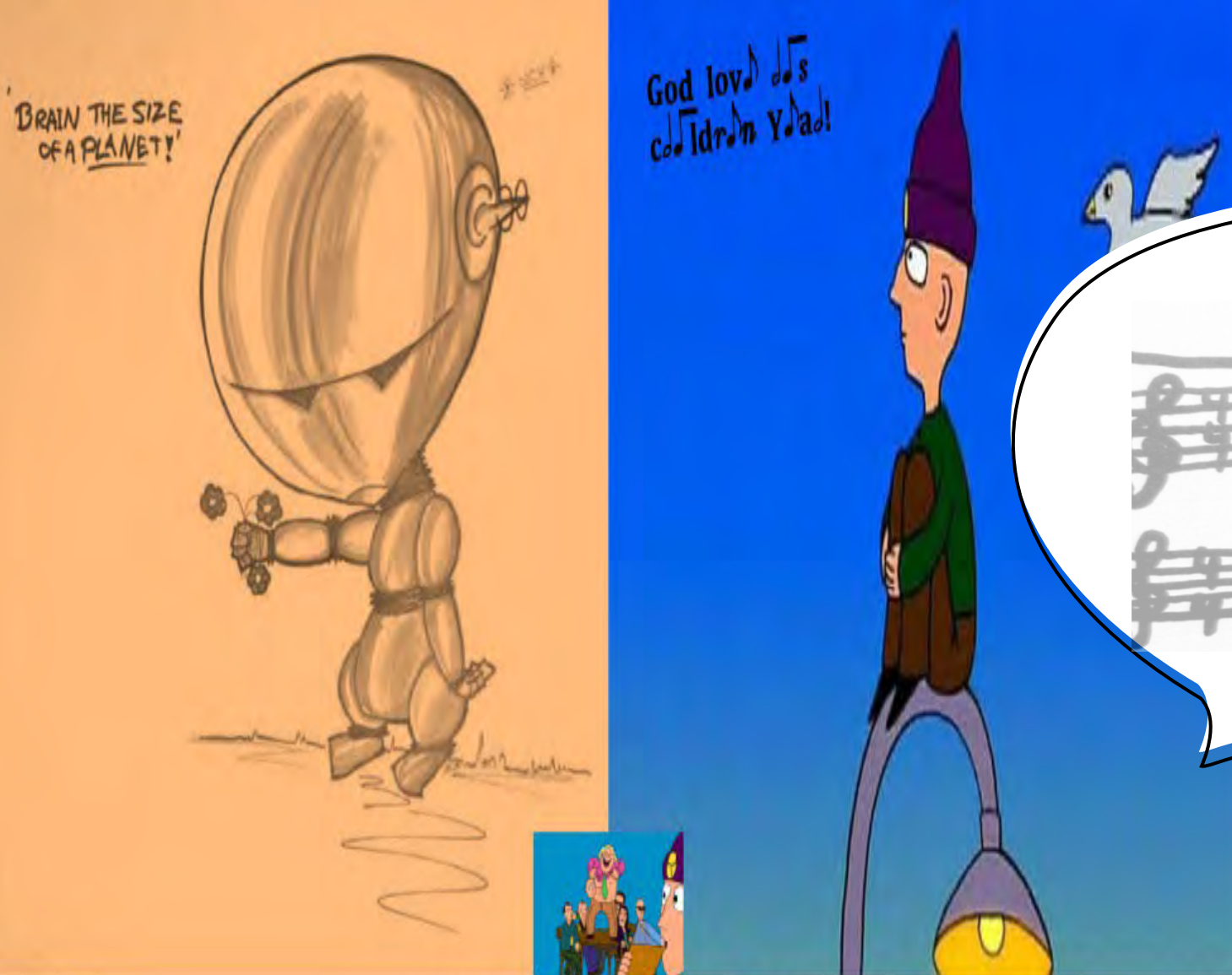
13

Tra creazione e esecuzione (composizione e improvvisazione)

In what contexts do your daily actions take place?

Continuous or discontinuous act, mediated creation	Development	Continuous act, synchronous, linear, real-time, extemporaneous creation
Reasoned experimentation	Experimentation	Extemporaneous experimentation
Planning, translating from the sound to graph, idea generation, organization and construction, revision	Processes	Anticipation, use of repertoire, emotional communication, feedback and flow
Reversible action, it can be changed until the final draft It can be reviewed and improved	Reversibility	Irreversible action, cannot be changed
Overall control of the score and of the complexity of the compositional process	Control	Control of individual variables but not group variables
It can be reviewed and improved	Revision	It cannot be reviewed, but only adjusted in real-time during the performance with the feedback
Feedback without real-time pressure	Feedback	Real time
Fix product. The composition can be interpreted but it is not possible to change the notes of the score	Dynamics	Challenge between performers, risk-taking
The author has a communication with the audience mediated by the performer(s) who interprets his/her	Communication	The author has direct communication with the audience. It is more authentic and real than composition
 Very frequent Frequent Less frequent	Degree of separation between creation and execution	Less frequent Frequent Very frequent
SORINT LAB	Paolo Marizza	SORINT LAB PAOLO MARIZZA 7

Paranoid Android – Radiohead

Un capolavoro che riesce a descrivere un'epoca di passaggio

Paolo Marizza

L'uso di analogie e somiglianze nel business

L'uso di analogie e somiglianze nel business

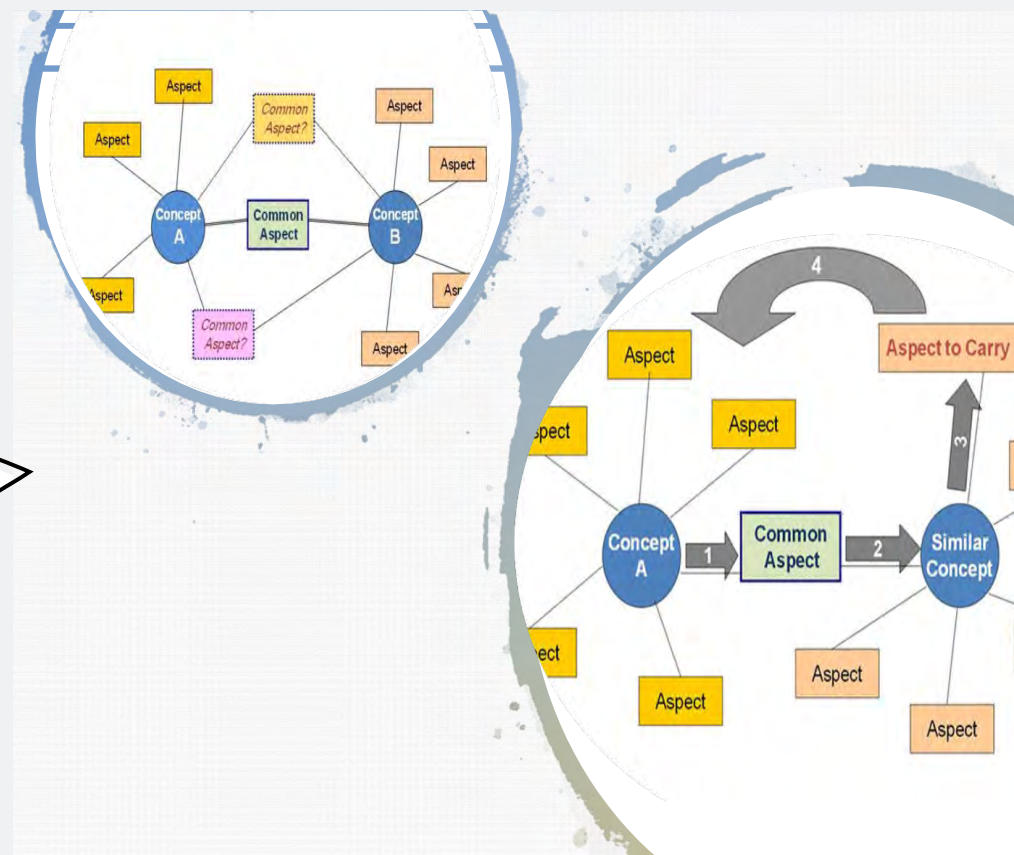
Nella vita di tutti i giorni ci imbattiamo in molte situazioni in cui dobbiamo formulare idee innovative o nuovi approcci di marketing, riposizionare modelli di business e risolvere problemi complessi. In queste situazioni è possibile ricorrere a diverse tecniche creative tra cui l'uso di analogie. La tecnica della associazione, ovvero della ricerca di somiglianze, è considerata uno degli strumenti più potenti per la generazione di idee innovative ad alto impatto. Le analogie consentono di esprimere idee o di spiegare questioni complesse in modo empatico, comprensibile e motivante.

Quando troviamo "oggetti" simili, cioè che condividono diverse caratteristiche, possiamo imparare molto, ripercorrere e decostruire molti aspetti, integrarli e generare idee utili. Un esempio frequentemente citato è la catena di montaggio di Henry Ford che è stata ispirata dall'osservazione dei processi e dei sistemi di macellazione.

Generalmente definiamo l'analogia come l'illustrazione di un'idea per mezzo di un'altra idea familiare, che è simile ad essa in alcune caratteristiche significative. Analogie e metafore confrontano una situazione in un dominio con la situazione in un altro. La proprietà fondamentale delle analogie concerne la

somiglianza relazionale e strutturale mentre le metafore abbracciano lo spettro della somiglianza relazionale da un lato e la somiglianza estetica dall'altro. La distinzione tra le due è sottile ed è sostanzialmente riconducibile alla diversità degli elementi che sono mappati. L'analogia mappa principalmente la struttura causale tra il prodotto o il sistema di origine in un dominio ed il problema del sistema target da risolvere, mentre le metafore sono comunemente utilizzate per mappare la comprensione e l'esperienza dei clienti nella percezione e nell'utilizzo di un prodotto/servizio. Nel seguito utilizzeremo la dizione *analogie* in entrambi i casi.

Le analogie sono un veicolo per costruire empatia con collaboratori e clienti, per sintetizzare e puntualizzare informazioni, per generare nuove idee attorno a un problema, per ottenere un nuovo modo di guardare un fenomeno/ambiente. Le dinamiche causa-effetto tra molti eventi sono simili; la scala e la complessità si presentano ovviamente in forme diverse, ma spesso l'uso di un'analogia ne rende appropriata la ricontestualizzazione.

Le analogie aiutano a entrare in empatia con colleghi e clienti, a trovare ispirazione per la soluzione di problematiche di progettazione in campi non correlati, confrontandosi con problemi e soluzioni tipici di altri ambiti. In sostanza, facilitano l'esplorazione di concetti e soluzioni che è possibile applicare al contesto del proprio problema e su come rimodellare queste soluzioni in un contesto diverso dall'originario.

Stimolare deliberatamente i team di progettazione alla ricerca di analogie li induce a ripensare creativamente gli attributi degli elementi su cui stanno lavorando.

Nel design thinking si dice che tutto il design è una riprogettazione, intendendo con questo la possibilità di attingere a idee valide altrove per remixarle in nuovi formati e combinazioni.

Teniamo presente che circa il 70% dei nuovi prodotti / servizi proviene dall'innovazione incrementale e non da centri di ricerca.

Il problema sta nel fatto che il grado di novità potrebbe essere basso, dal momento che alcune somiglianze sono semplici e di immediata associazione, e altri potrebbero aver già individuato e valorizzato la stessa associazione.

D'altra parte, somiglianze molto distanti, cioè con pochissimi aspetti comuni, hanno un grado inferiore di compatibilità e quindi, a prima vista, di utilità. Tuttavia, potrebbero sfociare in idee molto nuove, dal momento che è improbabile che altri abbiano già fatto lo stesso collegamento "distante".

Associazioni molto innovative e utili sono quelle che non sono troppo vicine o troppo lontane, cioè che condividono alcune caratteristiche comuni ma non troppe e non troppo poche. Quindi, nella ricerca di

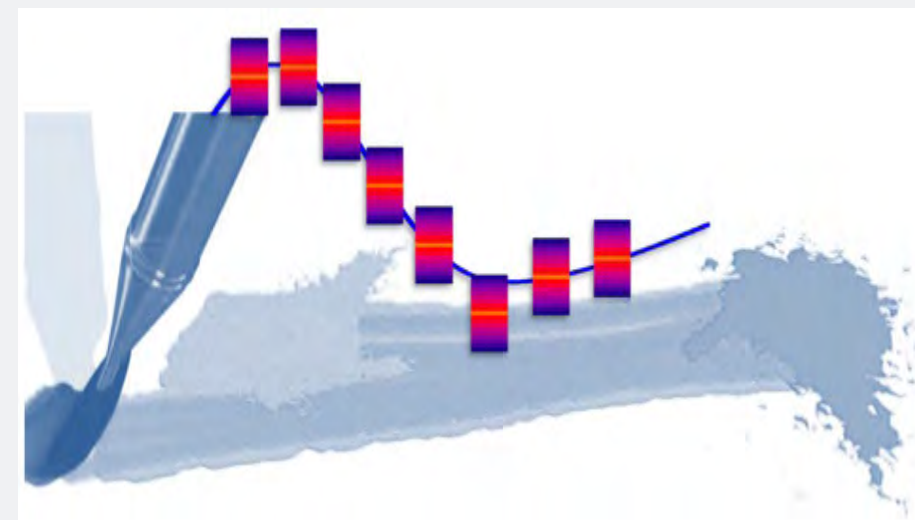
somiglianze in un processo generativo di solito si dovrebbe abbandonare le prime idee facilmente associabili, rimanere focalizzati nell'individuazione di alcune somiglianze più distanti, possibilmente somiglianze che condividono solo 2 - 3 importanti aspetti comuni.

Definire il giusto equilibrio non è facile, ma il gioco qui consiste proprio nel focalizzarsi e abituarsi a rimanere concentrati nel cercare somiglianze.

Trovare somiglianze generali o somiglianze in una sola o due funzioni è un processo iterativo, di prova ed errore, per individuare una serie di analogie e quindi selezionare le più promettenti. Si consideri che quando si cercano somiglianze si identificano anche simmetrie e asimmetrie di natura non solo funzionale, estetica o esperienziale, ma anche strutturale (es. architettura prodotto / processo, piattaforma, ecc.).

In sostanza, si tratta di iniziare con alcune caratteristiche (attributi) del concetto e ricercare somiglianze in esse.

Idealmente, qualunque sia il problema o compito che si sta affrontando si dovrebbe provare a cercare somiglianze. La pratica quotidiana migliora sostanzialmente le capacità associative, attivando meccanismi e processi cognitivi più "automatici". "Automatico" è qui inteso come l'attivazione di un flusso immaginativo e creativo continuo, generato dalla combinazione simultanea di esperienza e di libere associazioni di idee.

L'APPROCCIO IN PRATICA

Playlist collaborativa

<https://open.spotify.com/playlist/6WAlk8naUgRyqOwymQLI3T>

Paolo Marizza

È utile allenare la mente a trovare somiglianze, possibilmente ogni giorno.

Ad esempio, ascolti o canti musica ogni giorno, ma ti sei chiesto in particolare cosa è simile alla canzone che stai ascoltando, cantando o suonando?

Usi Spotify o altri streaming di musica ogni giorno, ma ti sei mai posto la stessa domanda?

Quando compili una playlist ti sei chiesto qual è la "trama e l'ordito", il filo rosso che le accomuna?

Quali le analogie, le somiglianze o le differenze tra i brani?

Quali gli aspetti comuni (utilizza la "distinta" base della musica), ad esempio nel caso delle cover?

Qual è la natura delle "variazioni"?