

octandre

musica per i ragazzi

concerti lezione per la scuola materna, primaria, media inferiore

Musica per i ragazzi

è una rassegna didattica indirizzata alle scuole dell'obbligo (materna, primaria e secondaria inferiore) curata e ideata da Octandre dal 1984.

In questo arco di attività molte istituzioni hanno aderito e potuto apprezzare le proposte del nostro collettivo di lavoro, tra questi citiamo alcune collaborazioni significative: ***Teatro alla Scala, Ricordi, Teatro Comunale di Bologna, di Ferrara e di Modena, Provincia di Bologna, Comuni di Mantova, Copparo, Calderara, Vignola, San Giovanni*** e altri ancora.

Le statistiche ci indicano la presenza di circa 115.000 studenti e di oltre 4000 insegnanti.

L'impostazione didattica adottata nei ***concerti-lezione*** è nella forma classica, con un animatore e 1 o più strumentisti che affrontano varie tematiche (dai generi musicali alla presentazione di elementi della musica, alla conoscenza dello strumentario musicale); *l'obiettivo didattico è l'ascolto musicale*. In questo intervento possono essere presenti da 80 a 120 bambini per ogni turno (2 turni ogni mattina).

Nel caso degli ***incontri con i musicisti*** invece il discorso verte sulla possibilità di far realizzare un'esperienza pratica agli studenti, cioè *far toccare direttamente la strumentazione* o comunque avere un contatto diretto con i professionisti, che eseguono vari brani di repertorio, ma animano anche i bambini, fino a condurli a vere e proprie esecuzioni e concertazioni musicali tramite la direzione: *l'obiettivo didattico è la manipolazione del suono*. In questo intervento possono essere presenti da 30 a 50 bambini per ogni turno (2 turni ogni mattina, da effettuarsi anche all'interno della classe).

CONCERTI LEZIONE

Octandre is percussion, 2000 (Massimo Cappa, Andrea Fari)

gli elementi della musica

1. Il ritmo e il timbro

Un itinerario tramite gli **strumenti a percussione**, sul repertorio percussivo, dove si metterà in evidenza la caratteristica del ritmo e la multiformità timbrica dello strumentario, ma soprattutto si faranno realizzare microstrutture musicali ai bambini medesimi.

2. melodia uno

Ascoltiamo gli strumenti melodici: abbiamo due strumenti a fiato **l'oboe e il clarinetto** e sono accompagnati da una **chitarra**. I ragazzini cantano assieme a noi facili melodie sostenute dagli strumenti a fiato, poi solamente accompagnati dai fiati e dalla chitarra. Ora ascoltiamo alcuni brani di repertorio e impariamo a riconoscere la voce principale (la melodia).

3. melodia due

Ascoltiamo gli strumenti melodici: abbiamo altri due strumenti a fiato, sono il **flauto e il fagotto** e sono accompagnati **dall'arpa**. I ragazzini cantano assieme a noi facili melodie sostenute dagli strumenti a fiato, poi solamente accompagnati dai fiati e dall'arpa. Ora ascoltiamo alcuni brani di repertorio e impariamo a riconoscere la voce principale (la melodia).

4. armonia

Ascoltiamo altri due strumenti a fiato: disponiamo di due strumenti tra gli ottoni assai importanti, sono il *corno* e la *tromba*. Il *pianoforte* li accompagna.

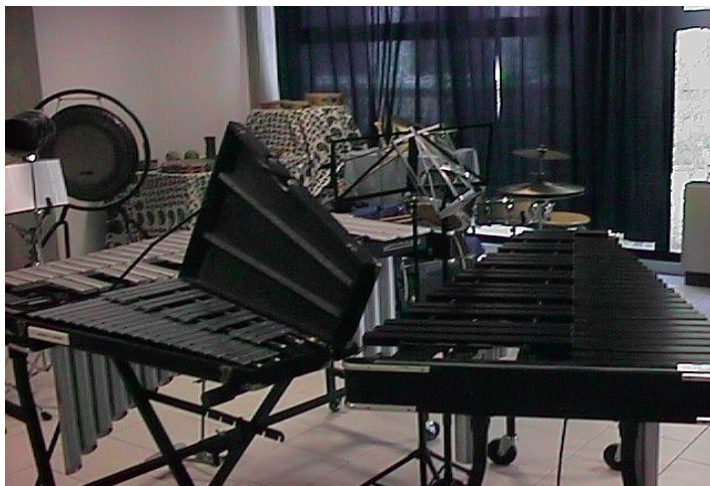
I ragazzini cantano una nota e il corno la imita, poi un'altra nota e la tromba la imita. Poi assieme al corno e alla tromba ripetono all'unisono le medesime note e aggiungiamo altre voci e altre note allo stesso modo con il supporto del pianoforte. Ora ascoltiamo alcuni brani di repertorio e impariamo a riconoscere le varie voci non solamente la melodia.

Necessita un pianoforte.

5. Il contrappunto

Sembra assai complesso, ma in realtà sono due o più melodie sovrapposte. Non è difficile, dunque facciamo fare una prova ai bambini. Poi facciamo eseguire il piccolo canone di *Fra' Martino*, dove un'unica melodia entra sfalsata più volte. E infine proviamo ad ascoltare qualche brano di contrappunto dove però si distinguano le varie voci che sentiremo riprodotte da un *violino*, da un *pianoforte*, da una *chitarra*, da un *saxofono/flauto*.

Necessita un pianoforte.

gli strumenti musicali

6. le percussioni

Un itinerario tramite gli *strumenti a percussione*, sul repertorio percussivo, dove si metterà in evidenza la caratteristica del ritmo e la multiformità timbrica dello strumentario, ma soprattutto si faranno realizzare microstrutture musicali ai bambini. Il percorso è contestualizzato alle culture etniche a cui gli strumenti sono legati e gli strumenti a percussione risulteranno utili sia per la manipolazione dei produttori di suono che per il riferimento ad aree geografiche. Saranno presentati circa 80 strumenti provenienti da tutto il mondo.

7. Clarinetto e chitarra

Ascoltiamo gli strumenti melodici: abbiamo uno strumento a fiato: *il clarinetto*, accompagnato da una *chitarra*. Ora ascoltiamo alcuni brani di repertorio e impariamo a riconoscere la voce principale (la melodia). Si forniranno brevi indicazioni sugli strumenti proposti, ma soprattutto introdurremo i bambini all'ascolto delle varie voci, delle armonie, delle strutture musicali proposte.

8. Flauto e arpa

Ascoltiamo gli strumenti melodici: oggi abbiamo uno strumento a fiato: *il flauto*, accompagnato da un'*arpa*. Ora ascoltiamo alcuni brani di repertorio e impariamo a riconoscere la voce principale (la melodia). Si forniranno brevi indicazioni sugli strumenti proposti, ma soprattutto introdurremo i bambini all'ascolto delle varie voci, delle armonie, delle strutture musicali proposte. Il flauto e l'arpa hanno anche una contestualizzazione storica di rilievo per la cultura occidentale dai greci ai giorni nostri.

9. Oboe, fagotto e pianoforte

Ascoltiamo altri due strumenti a fiato: disponiamo di due strumenti che completano la famiglia dei cosiddetti strumenti di legno: l'*oboe* e il *fagotto*, accompagnati dal *pianoforte*. Ora ascoltiamo alcuni brani di repertorio e impariamo a riconoscere le varie voci, non solamente la melodia. Questi strumenti sono particolarmente legati al nostro Medioevo e all'antichità classica (l'*aulos* era uno strumento della Grecia antica assai diffuso, in qualche modo antelucano dell'*oboe*), mentre la *bombarda* era lo strumento che

diede le origini al fagotto. Potremo vedere alcuni di questi strumenti e ascoltare suoni difficilmente udibili.

10. violino e chitarra

Sono due strumenti tra i più conosciuti e usati nella cultura musicale occidentale, ma la loro origine è antica e diffusa nell'Oriente. Il percorso sarà affascinante e avremo modo di vedere le caratteristiche dei due strumenti e analizzare assieme ai musicisti alcuni generi musicali particolari.

11. violoncello e chitarra o arpa

Il *violoncello* è uno strumento dalla voce profonda: la voce dell'orchestra è stato definito dai grandi compositori. La versatilità armonica permette di approfondire un repertorio vastissimo, particolarmente legato al Settecento e all'Ottocento. La presenza di uno strumento a pizzico, come l'*arpa* o la *chitarra*, permetterà poi di spiegare ai bambini le caratteristiche degli strumenti a corda nelle sue diverse accezioni e caratteristiche timbriche e tecniche.

12. corno e pianoforte

Tra gli strumenti a fiato, da annoverare tra gli ottoni, il *corno* è considerato il capofamiglia. Il repertorio è vastissimo anche in questo caso e il corno, strumento ostico per chi si cimenta nel suo studio, è usato dall'antichità ad oggi in vario modo, sia per pubbliche utilità e funzioni, sia come richiamo (corno da caccia), sia come strumento musicale: importantissimo nel repertorio lirico-sinfonico e cameristico. Il percorso sarà contestualizzato perciò non solo all'ascolto musicale, ma anche ai periodi storici e alle funzioni a cui lo strumento era chiamato.

13. arpa e pianoforte

Il rapporto tra l'*arpa* e il *pianoforte* è un rapporto inusuale, ma la funzione didattica di questo intervento è importante, perché permette di vedere a confronto e in insieme due timbri, in certi registri analoghi, ma con caratteristiche tecniche di impiego delle corde assai diverse: a pizzico l'arpa, a percussione indiretta il pianoforte. Il repertorio spazia dai clavicembalisti (Sei-Settecento) ai giorni nostri ed è preminentemente legato alla cultura occidentale, ma con alcune ... curiosità quali i riferimenti al jazz, al ragtime, alla musica leggera.

14. musica e computer

Il nostro secolo instaura un nuovo modo di intendere il suono e la musica in generale. La musica elettronica prima e l'informatica applicata alla musica poi, permettono di affrontare temi che vanno dagli aspetti poliedrici e multiformi delle moderne tecnologie a ... curiosità e possibilità nuove che il mezzo meccanico, la macchina per l'appunto, ci fa scoprire quotidianamente. Con la musica per computer non si superano gli strumenti acustici, ma si aggiungono nuove possibilità e proiezioni, peraltro assai utili per l'educazione musicale.

15. la voce umana: soprano e arpa

Infine non poteva mancare il principale tra gli strumenti: la voce umana. Si capirà come l'organo vocale è duttile e mobile musicalmente, come tanta musica nasca proprio sulla base delle naturalezze originate dalla nostra voce e ad essa ancora oggi si attenga. Il repertorio è ampio, ma formuleremo due proposte: la prima legata alla **musica da camera e lirica**; la seconda legata alle **canzoni popolari di vari paesi europei, all'operetta, fino alla musica leggera**.

incontri con i musicisti

gianpaolo salbego, tokyo 1998

16. gli strumenti a corda

Incontro musicale con *l'arpa*. Il musicista permetterà al bambino di toccare lo strumento, alla ricerca delle caratteristiche e delle vibrazioni dello strumento medesimo. Si eseguono alcuni brani che hanno la prerogativa di evidenziare gli elementi espressivi, tecnici e virtuosistici dello strumento. Sono possibili anche piccole strutture d'insieme che coinvolgeranno i bambini nell'esecuzione di alcuni brevi e semplici brani.

17. gli strumenti a percussione

L'incontro è articolato sulla conoscenza dello *strumentario percussivo*, ricchissimo di strumenti e varietà diverse di timbri che l'animatore farà toccare ai bambini, facendo eseguire facili strutture ritmiche.

18. leggiamo la musica

Sempre con l'ausilio degli *strumenti a percussione*, si procede alla codificazione musicale dei medesimi e dei primi elementi ritmici, fino alla realizzazione assieme ai bambini di una loro partitura che verrà poi riletta ed eseguita dai bambini stessi, unendo quindi caratteristiche propedeutiche mirate all'ascolto, alla manipolazione degli oggetti sonori e alla codificazione sonora. Il corso consta di 2 incontri per ogni classe.

19. gli strumenti a fiato

L'incontro verte su alcune accoppiate di strumenti della famiglia dei legni e degli ottoni, con i quali si comprenderanno le caratteristiche germinali del suono, riconoscendo anche alcuni antichi strumenti:

1. *oboe e flauto* (con l'aulos, le launeddas, i flauti globulari, flauti di pan ecc)
2. *clarinetto e fagotto*
3. *corno e tromba*

20. gli strumenti ad arco

Sono tra gli strumenti più noti, ma poco conosciuti dai bambini: *il violino, la viola, il violoncello, il contrabbasso*. Naturalmente si porterà uno solo o due di questi strumenti di cui si spiegheranno tutte le caratteristiche e con un violino adatto ai bambini procederemo a far realizzare alcune semplici note e a tirare l'arco. Il bambino dovrà appoggiare lo strumento nella posizione

classica dello strumentista e perciò percepire come ogni violinista le vibrazioni dello strumento.

21. il coro

Il canto e l'uso della voce sono presenti anche in alcuni incontri sull'ascolto (concerti-lezione), in questa sede invece si produrranno due esperienze di realizzazione di piccoli cori con i bambini che impareranno a intonare, regolare minimamente la voce negli insiemi e a produrre piccoli brani. Il corso verte su 2 incontri per ogni classe

22. composizione

In un corso di due incontri gli studenti realizzeranno vere e proprie strutture d'insieme e composizioni con la presenza di strumentisti professionisti. È particolarmente adatto per le IV e V classi della scuola primaria e per le classi della scuola secondaria inferiore.

Verte sulla realizzazione di una facile struttura formale, su testi poetici o testi anche inventati dai ragazzi, di cui si analizzeranno gli elementi ritmici e i contenuti tentando, dei medesimi, una rappresentazione musicale.

Le **lezioni concerto** prevedono la presenza di gruppi da 50 a 200 studenti; allo stesso costo si possono effettuare 2 turni per ogni mattina (orari da concordare).

Gli **incontri con i musicisti** di seguito, prevedono allo stesso costo in classi diverse da uno a tre turni ogni mattina con gruppi formati secondo questa ripartizione:

strumenti a corda: 30/40 allievi max
strumenti a percussione: 50 allievi max
strumenti a fiato: 30/40 allievi max
strumenti ad arco: 30/40 allievi max

(es. classeA+classeB+classeC)

Gli **incontri con i musicisti** di seguito, prevedono allo stesso costo

2 interventi per ogni classe, da uno o due turni ogni mattina con gruppi formati secondo questa ripartizione:

leggiamo la musica: 50 allievi max
coro: 50 allievi max
la composizione: 50 allievi max

(es 1^a mattina - classeA:1° incontro+classeB:1° incontro
2^a mattina - classeA:2° incontro+classeB:2° incontro)

È possibile ipotizzare anche degli **abbonamenti cumulativi** tra i due cicli. Gli accompagnatori e gli insegnanti entrano gratuitamente e agli insegnanti saranno forniti anche materiali di documentazione.

info: agenda@agendaproduzioni.com