

Educare al benessere... con la musica

a cura di

Marco Pasetto e Paolo Caneva

Cosa tratteremo nell'incontro di oggi...

1. Il docente di Musica
2. Il silenzio, un'esperienza da discutere: «4:33»
3. Il suono: principi, elementi, attività: «Gerundio suite»
4. Star bene con la musica: coro e orchestra in classe
5. Arte e Musica: un compito di realtà
6. Manca la cultura dell'educazione musicale?

Prima di suonare... si canta

Ascoltare il silenzio (esperienza 4:33)

«... Senti che fuori piove, senti che bel rumore.» (Sally, Vasco Rossi, Tullio Ferro)

- **Ascolto attivo e consapevole:** osservare, descrivere, trasformare ciò che si sente.
- **Suono come esperienza globale:** relazione tra movimento del corpo, azione e suono prodotto.

Elementi

- **Qualità del suono:** altezza, intensità, timbro, durata. (Confronto di coppie sonore)
- **Immaginazione sonora:** associazioni visive e narrative nate dal suono.

Attività

- **Esercizi "movimento-sonoro":** accompagnare un suono con un movimento fisico corrispondente (es. suono breve → scatto), trasformare movimenti per cambiare timbro. (Esperienza della "Conduction")
- **Trasformazioni sonore:** partire da un suono semplice e modificare timbro/durata/volume attraverso azioni concrete (raschiare, scuotere, pizzicare, soffiare, strofinare, percuotere).

La lezione di “Butch” Morris

La lezione di “Butch” Morris può essere raccolta e accolta non soltanto da leader di gruppi jazz ma anche da direttori ed ensemble di musica classica e contemporanea (offrendo un interessante complemento all’interpretazione tradizionale basata sulla resa sonora della partitura) e della didattica musicale, dall’insegnamento ai bambini ai ragazzi, ai corsi avanzati di Conservatorio.

Laurence “Butch” Morris

Star bene con la musica d'insieme

- Ascoltarsi reciprocamente.
- Costruire una musica per tutti, una musica da produrre insieme.
- Accogliere l'errore come parte del percorso.
- Creare una comunità, dare un'occasione di riunire.
- Orientare il proprio percorso musicale.
- Musica come inclusione.
- Vivere l'esperienza e la gioia.

La musica vocale e strumentale

Ogni partitura è una storia:

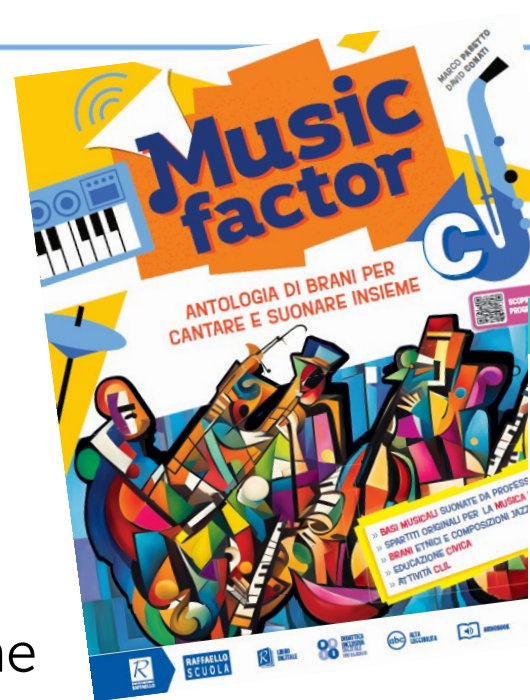
- Visione partitura Janie Mama: tempi
- Sviluppo e arrangiamento
- Struttura: intro, tema e improvvisazione
- Registrazione
  - "Janie Mama" – Audio, Music Factor Vol. C., p. 124
  - "Trotta trotta"
  - "Il faraone Valentino"

La musica vocale e strumentale

Ogni partitura è una storia:

- Visione partitura Janie Mama: tempi
- Sviluppo e arrangiamento
- Struttura: intro, tema e improvvisazione
- Registrazione
  - "Janie Mama" – Audio, Music Factor Vol. C., p. 124
  - "Trotta trotta" – Video,
  - "Il faraone Valentino" – Video,

Mama Africa

Janie mama
TRADIZIONALE SUD AFRICA

ASCOLTARE Brano C177

DIFFICOLTÀ

ESTENSIONE Do⁺-Do⁺

TONALITÀ Fa maggiore

ALTERAZIONI 1p

SEQUENZA Tema e canone

Calypso beat ♩ = 120

Fa Si^b Do Fa

Ja - nie Ma - ma... Ja - nie Ma - ma... Ja - nie Ma - ma... Ja - nie Ma - ma...

Rem Si^b Do Fa

Ja - nie Ma - ma... Ja - nie Ma - ma... Ja - nie Ma - ma... Ja - nie Ma - ma ya

Fa Si^b Do Fa

tu su - zi - ka - i yab... Turn - mi - na, ya

Rem Si^b Do Fa

tu ya - va - na hey ya - va - na turn - mi - na... su - zi - kai.

Esempio di accompagnamento

ecc.

Congas

Legnetti

Mancas

Bongos

Calypso beat ♩ = 120

The musical score is written on a single treble clef staff in 4/4 time. It consists of four lines of music, each with a measure number (1, 5, 9, 13) and a 'Rem' (Repeat) sign above the first measure. The notes are: Line 1: quarter notes G4, A4, Bb4, C5, quarter note Bb4, quarter note A4, quarter note G4. Line 2: quarter notes G4, A4, Bb4, C5, quarter note Bb4, quarter note A4, quarter note G4. Line 3: quarter notes G4, A4, Bb4, C5, quarter note Bb4, quarter note A4, quarter note G4. Line 4: quarter notes G4, A4, Bb4, C5, quarter note Bb4, quarter note A4, quarter note G4. The lyrics are: 'Ja - nie Ma - ma' (repeated four times), 'ya' (at the end of the second line), 'tu su - zi - ka - i yah' (at the end of the third line), and 'tu ya - va - na hey ya - va - na turn - mi - na su - zi - kai' (at the end of the fourth line). Solfège syllables are placed above the notes: Fa, Sib, Do, Fa, Rem, Sib, Do, Fa, Fa, Sib, Do, Fa, Rem, Sib, Do, Fa.

1   Fa   Sib   Do   Fa

Ja - nie Ma - ma   Ja - nie Ma - ma   Ja - nie Ma - ma   Ja - nie Ma - ma

5   Rem   Sib   Do   Fa

Ja - nie Ma - ma   Ja - nie Ma - ma   Ja - nie Ma - ma   Ja - nie Ma - ma   ya

9   Fa   Sib   Do   Fa

tu   su - zi - ka - i   yah   Turn - mi - na,   ya

13   Rem   Sib   Do   Fa

tu   ya - va - na   hey   ya - va - na   turn - mi - na   su - zi - kai.

Un dado per creare una musica “aleatoria”

Compito di realtà

1. Sfida Realizzare una composizione polifonica, su scala pentatonica con una semplice tecnica aleatoria.

Destinatari: classe seconda o terza scuola secondaria di primo grado.

3. Materiali

- Cartoncino
- Forbici
- Pennarello;
- Strumenti musicali in dotazione nel Laboratorio di Musica.

- 2. Competenze**
- Saper scrivere dei temi utilizzando la scala pentatonica di Do.
  - Acquisire consapevolezza nella produzione musicale in una semplice struttura.
  - Condividere un'idea musicale ed elaborarla in gruppo

4. Tempi

- 1 ora per costruire il dado pentatonico.
- 2 ore per trascrivere una melodia o un accompagnamento aleatori.
- 2 ore per concertare melodia e accompagnamenti.
- 1 ora per registrare la composizione finita.

Un dado per creare una musica “aleatoria”

Il dado per creare una *musica aleatoria*.

La scala formata da cinque suoni, la **pentatonica**, comprende il primo, il secondo, il terzo, il quinto e il sesto grado della scala maggiore. Queste cinque note suonate in successione creano già una sorta di melodia, evitando semitoni e dissonanze.

Proviamo a costruire il **dado pentatonico**.

Si tratta di realizzare un semplice cubo su un supporto di carta o, meglio, di cartoncino.

- Tracciate lo sviluppo del cubo con matita e righello, aggiungete le linguette sui lati e quindi ritagliatelo.
- Su una faccia indicate una pausa e nelle restanti scrivete le cinque note della scala pentatonica.
- Infine componete il cubo incollando le linguette ai lati adiacenti.

Un dado per creare una musica “aleatoria”

- Ora dividete la classe in quattro gruppi, ciascuno dei quali lancerà il dado per sedici volte, in modo da realizzare quattro sequenze.
- Eseguite quattro lanci per misura, considerando che per semplicità il brano abbia un metro di 4/4.
- Poi, in base alla sequenza di note, o di note e pause, ogni gruppo decide se quest'ordine di note (o note e pause) ha le caratteristiche più adatte a una melodia o a un accompagnamento.
- Nel caso in cui quattro lanci consecutivi determinino quattro pause, il gruppo lancerà ancora il dado fino all'uscita di almeno una nota.
- Ecco di seguito i lanci cosa hanno creato dal caso.

Un dado per creare una musica “aleatoria”

In questo caso, le prime due sequenze dei primi due gruppi, poiché presentano un numero di note limitato, potrebbero avere le caratteristiche di ostinato o accompagnamento. Nelle altre sequenze, invece, la casualità ha determinato la presenza di almeno tre note, di conseguenza la loro struttura è generalmente più melodica.

Una volta stabilite quali sono le sequenze di accompagnamento e quale la sequenza melodica, occorre fare un'ulteriore selezione scegliendo solo alcuni accompagnamenti: in fase di arrangiamento, infatti, dovranno essere eseguiti contemporaneamente ed è necessario che «suonino bene» insieme. Nulla esclude che alcuni accompagnamenti possano diventare ostinati ritmici da eseguire con percussioni. A questo punto si sceglie il giro armonico, la tonalità, le variazioni ritmiche utili per migliorare la partitura.

Visione video del lavoro a cui si è aggiunto il lavoro della collega di Arte: ogni nota è divenuta un segno abbinato ad un colore.

Insegnare musica

1. Manca una cultura dell'educazione musicale?
2. La musica deve essere reticolare, estesa, il curriculum deve essere sorretto da esperti.
3. Costruire una musica per tutti, una musica da produrre.
4. Fare insieme, mettere in rete scuole, università e conservatorio.

Un progetto in rete, incontrarsi nel Laboratorio.

Sitografia

- «MUSICA IN CLASSE» <https://raffaelloscuola.it/musica-in-classe/>
Sito con brani musicali da scaricare, video tutorial per imparare ad utilizzare software musicali
- musicbus.it
Per la vocalità, con esercizi, giochi, quiz, brani natalizi e italiani regionali
- <https://www.musicpaper.it/lawrence-douglas-butch-morris-art-conduction/>
- <https://musicascuola.indire.it/>
Sito denso di buone pratiche didattiche da seguire per le scuole d'infanzia, primaria e secondaria
- «4:33» John Cage – Video: <https://www.youtube.com/watch?v=EIMd8tHweCM&t=6s>
- «Gerundio Suite» – Video <https://www.youtube.com/watch?v=SdHPK5hh2jU>
- <https://www.musicca.com/it>
Sito per imparare a conoscere le note, gli intervalli, gli accordi, gli strumenti, gli stili

«Educare alla musica, con la musica»

SCUOLA SECONDARIA

EDUCARE ALLA MUSICA D'INSIEME

Quando la classe
diventa orchestra

INCONTRO FORMATIVO ONLINE
con Marco Pasetto
e Giuseppe Nicotra

30 settembre
ore 17:00

RAFFAELLO
SCUOLA

SCUOLA SECONDARIA

EDUCARE AL BENESSERE...

Con la musica

INCONTRO FORMATIVO ONLINE
con Marco Pasetto
e Paolo Caneva

4 novembre
ore 17:00

RAFFAELLO
SCUOLA

SCUOLA SECONDARIA

EDUCARE ALLA LETTURA MUSICALE

Un percorso (non
convenzionale)

INCONTRO FORMATIVO ONLINE
con Marco Pasetto
e David Conati

27 gennaio
ore 17:00

RAFFAELLO
SCUOLA

SCUOLA SECONDARIA

EDUCARE ALLA MUSICA SPONTANEA

Elementi di
improvvisazione

INCONTRO FORMATIVO ONLINE
con Marco Pasetto
e Mauro Ottolini

3 marzo
ore 17:00

RAFFAELLO
SCUOLA