

Fondamenti della comunicazione musicale

(dott. Giuseppe Sellari, dott.ssa Maria Carmela Ranieri e prof. Egidio Pozzi,
PRIMARIA IV anno, 3 CFU, A.A. 2013-14)

Il corso è diviso in una Parte generale e un Laboratorio. Nella *Parte generale*, saranno presentate alcune delle musiche più significative della tradizione colta, dalle origini fino al jazz afroamericano. Gli ascolti proposti, scelti non solo in relazione alla loro importanza storica ma anche riguardo alla loro utilizzazione didattica, saranno debitamente commentati dal punto di vista storico-stilistico e forniranno la base delle conoscenze necessarie per la seconda parte del corso. Il *Laboratorio* comprende una serie di sei lezioni sugli orientamenti, le proposte didattiche e il curriculum musicale nella scuola primaria. In questa parte del corso verranno forniti alcuni strumenti metodologico-didattici per l'educazione musicale in età scolare facendo riferimento sia alle pratiche educative più diffuse, sia ai risultati delle ricerche scientifiche nel campo della psico-pedagogia della musica.

Bibliografia

- M. Baroni, *L'orecchio intelligente. Guida all'ascolto di musiche non familiari*, LIM 2004, con 2 CD
- Dispense: sono utilizzate quelle dell'anno precedente (*Dispense 2012-13 Indirizzo Primaria IV anno*)
- I testi dei canti realizzati nei Laboratori di Ranieri e Sellari sono allegati al presente programma.
- Oltre ai due CD inseriti nel testo di Baroni, nelle dispense ci sono altri due CD: 1. *Musiche ascoltate a lezione e aggiunte al testo di Baroni*; 2. *Musiche per il Laboratorio*

Programma dettagliato del corso

Parte generale - Storia della musica: una introduzione all'ascolto

(prof. Egidio Pozzi)

Argomento 1: Il Medioevo

BIBLIOGRAFIA: Baroni 2004, Sezione I e schede d'ascolto CD I 1-4. *Dispense: Ut quaeant laxis*, Polifonia di Notre Dame, *Kalenda maja*, pagine tratte da Carrozzo-Cimagalli (Notre Dame)
ASCOLTI: Ascolti della Sezione I di Baroni + *Ut quaeant laxis, Kalenda maja, Viderunt omnes*

Argomento 2: Il Rinascimento

BIBLIOGRAFIA: Baroni 2004, Sezione II e schede d'ascolto CD I 5-7. *Dispense: Articolo Pozzi e Tabella O felici occhi miei, Eccomi pronta ai baci*
ASCOLTI: Ascolti della Sezione II di Baroni + *O felic'occhi miei* (Arcadelt)

Argomento 3: L'epoca barocca

BIBLIOGRAFIA: Baroni 2004, Sezione III e schede d'ascolto CD I 8-11. *Dispense: Articolo Pozzi su La Primavera*, pagine tratte da Carrozzo-Cimagalli (Musica e affetti)
ASCOLTI: Ascolti della Sezione III di Baroni + *La primavera* (da Concerti per le stagioni di Vivaldi, esecuzioni di Cantelli e Harnoncourt)

Argomento 4: Il secondo Settecento

BIBLIOGRAFIA: Baroni 2004, Sezione IV e schede d'ascolto CD I 12-13. *Dispense: Trama del Don Giovanni*, Haydn in Mila
ASCOLTI: Ascolti della Sezione IV di Baroni + Duetto *La ci darem la mano* (Mozart)

Argomento 5: Il Romanticismo

BIBLIOGRAFIA: Baroni 2004, Sezione V e schede d'ascolto CD I 14-16. *Dispense: Schubert, Trio* (II movimento)

ASCOLTI: Ascolti della Sezione V di Baroni

Argomento 6: L'Ottocento popolare

BIBLIOGRAFIA: Baroni 2004, Sezione VI e schede d'ascolto CD I 17-18. *Dispense*: Trama del *Rigoletto*, Conati sul Quartetto del *Rigoletto*, Testo del Quartetto

ASCOLTI: Ascolti della Sezione VI di Baroni + Quartetto del *Rigoletto*

Argomento 7: Il secondo Ottocento

BIBLIOGRAFIA: Baroni 2004, Sezione VII e schede d'ascolto CD I 19-20.

ASCOLTI: Ascolti della Sezione VII di Baroni

Argomento 8: Le avanguardie del Novecento

BIBLIOGRAFIA: Baroni 2004, Sezione VIII e schede d'ascolto CD II 1-5. *Dispense*: Articolo Pozzi Avanguardie e sperimentazioni

ASCOLTI: Ascolti della Sezione VIII di Baroni + *Voiles* (Debussy)

Argomento 9: La musica afro-americana

BIBLIOGRAFIA: Baroni 2004, Sezione IX e schede d'ascolto CD II 6-9. *Dispense*: Schemi formali jazz

ASCOLTI: Ascolti della Sezione IX di Baroni + *Struttin' with some barbecue* (Armstrong), *Jumpin at the Woodside* (C. Basie), *A night in Tunisia* (C. Parker-M. Davis)

Argomento 10: Musica europea di tradizione orale

BIBLIOGRAFIA: Baroni 2004, Qualche problema terminologico e Sezione X; schede d'ascolto CD II 10-11.

ASCOLTI: Ascolti della Sezione X di Baroni

Argomento 11: Repertorio extra-europeo

BIBLIOGRAFIA: Baroni 2004, Qualche problema terminologico e Sezione XI; schede d'ascolto CD II 12-16.

ASCOLTI: Ascolti della Sezione XI di Baroni

Argomento 12: Repertorio di massa

BIBLIOGRAFIA: Baroni 2004, Qualche problema terminologico e Sezione XII; schede d'ascolto CD II 17-20.

ASCOLTI: Ascolti della Sezione XII di Baroni

Laboratorio - Musica e ben-Essere

(dott. Giuseppe Sellari)

Lezione 1 *Sintonie* (Bibliografia: Baroni Mario, *L'orecchio intelligente. Guida all'ascolto di musiche non familiari*, Lucca, LIM, 2004, cap. 1, pp. 3-18.)

La vocalità infantile: Ascolto, respiro e movimento - educazione vocale e coralità - repertorio.

Bibliografia: Visioli Tullio, *Compositori, voci bianche e didattica*, in Sellari G., Visioli T., Bellia M. G., *Cantare ci fa bene. Il canto corale come ambiente di apprendimento per lo sviluppo vocale, linguistico, emotivo e sociale*, Roma, Universitalia, 2011.

Canti: *Venite ad ascoltare, Cielo di città, Sotto la luna, Voce bella*

Lezione 2 *Ritmo* (Bibliografia: Baroni Mario, *L'orecchio intelligente...*, cap. 2, pp. 19-31.)

La musica del corpo: - il corpo in ascolto - sviluppo delle capacità senso-percettive e degli schemi dinamici e posturali di base – acquisizione della coordinazione dei propri movimenti (movimento fluente, peso, ritmo) - padronanza del proprio comportamento motorio nell'interazione con l'ambiente (spazio, relazione e comunicazione) - movimento creativo, danza e educazione.

Bibliografia: Sellari Giuseppe, *Relazione e comunicazione in età evolutiva*, in Sellari G., Visioli T.,

Bellia M. G., *Cantare ci fa bene. Il canto corale come ambiente di apprendimento per lo sviluppo vocale, linguistico, emotivo e sociale*, Roma, Universitalia, 2011.

Attività varie: *Guli guli, Los Machetes, Aus Ungarn*

Lezione 3 *Tonalità, Sonorità* (Bibliografia: Baroni Mario, *L'orecchio intelligente...*, cap. 2, pp. 32-57.)

La creatività musicale: - l'officina delle arti – il paesaggio sonoro - le idee dei bambini – ascoltare e osservare – proposte operative.

Bibliografia: Bellia M. G., *Schede tecniche e indicazioni metodologiche*, in Sellari G., Visioli T., Bellia M. G., *Cantare ci fa bene. Il canto corale come ambiente di apprendimento per lo sviluppo vocale, linguistico, emotivo e sociale*, Roma, Universitalia, 2011.

Canti: *Battista pirata musicista, Il verme, Goccia dopo goccia, Stracci stracci.*

Laboratorio - Musica, ritmo e movimento

(dott.ssa Maria Carmela Ranieri)

Lezione 1 *La danza strutturata nell'apprendimento musicale*

Bibliografia: Marina Callegari, *Il Corpo che ascolta, che danza, che suona*, in *Gesto, musica, danza* a cura di Patrizia Buzzoni e Ida Maria Tosto, Torino, EDT, 1998, pp. 29-36.

ESERCITAZIONI PRATICHE: Improvvisazioni ed esecuzioni di sequenze ritmico-motorie, ponendo l'attenzione alla struttura del brano ed esplicitando con il corpo gli elementi musicali che lo caratterizzano. Utilizzo dei gesti-suono (*body percussion*)

Esercitazioni pratiche su musiche presenti nel CD

Lezione 2 *La vocalità infantile attraverso l'utilizzo del do mobile e del canto a cappella*

Bibliografia: Roberto Goitre, *Cantar leggendo con l'uso del Do mobile*, Milano, Suvini Zerboni, 2000; E. Carnovich, *80 Canoni infantili*, Milano, Curci, 2005; Ida Maria Tosto, *La voce musicale, orientamenti per l'educazione vocale*, Torino, EDT, 2009, pp. 185-190 (3.2. Il canto e l'età evolutiva – 3.2.1. La voce infantile)

Esercitazioni pratiche su musiche presenti nel CD

Lezione 3 *Vocalità infantile*

Bibliografia: Maurizio Spaccazocchi, *Crescere con il canto*, Mercatello sul Metauro (PU), ed. Progetti Sonori, Vol. II e III, 2006

Baroni 2004, Cap. 2.4., pp. 58-62; Magnani Silvia, *Il bambino e la sua voce. Con i bambini alla scoperta della vocalità*, Milano, Franco Angeli, 2000, pp. 176-200; Sellari G., Visioli T., Bellia M.G., *Cantare ci fa bene...*, Roma, Universitalia, 2011

Esercitazioni pratiche su musiche presenti nel CD

Modalità di svolgimento dell'esame

L'esame consiste in due prove. Nella prima prova lo studente dovrà esporre due *Argomenti* della Parte generale scelti dal docente, scegliendo per ogni Argomento due tra gli ascolti proposti a lezione o inseriti nei CD del libro di Baroni. Nella seconda prova lo studente dovrà presentare due diverse *Esercitazioni pratiche* (una relativa al *Laboratorio Sellari* e una relativa al *Laboratorio Ranieri*) utilizzando come modello le lezioni svolte nei due laboratori e inserendo in ogni *Esercitazione* una musica esposta a lezione o contenuta nel CD. L'esame sarà superato se entrambe le prove hanno avuto esito positivo, mentre la votazione dipenderà dal grado di approfondimento che lo studente è riuscito a dimostrare durante l'esame.

Laboratorio - Musica, ritmo e movimento (dott.ssa Maria Carmela Ranieri)

Testi

CANTI

Filastrocca maliziosa

Filastrocca maliziosa che sorride un po' stizzosa:
ci racconta le più belle del palazzo e del suo re. (2 v.)
filastrocca maliziosa che sorride vanitosa.
Crede di essere importante perché vive con il re.
Ma il suo re l'ha condannata e non può più raccontare
Ora viaggia incatenata e più la bocca non può aprir
E anche con la bocca chiusa lei continua a borbottar:
mmh

Le ranocchie chiacchierone

Testo di R. Marcora – L. Beretta Musica di A. V. Comolli

**Questa è la morale delle raganelle
Delle verdi rane reginelle del pantan.
Statele a sentire queste tre storielle
E se poi vi piacciono batteteci le man!**

CRA CRA CRA... CRA CRA CRA
Chiacchierando con le ranocchie
CRA CRA CRA... CRA CRA CRA
La morale s'imparerà

Nello stagno delle rane, un ranocchio s'innamorò!
Per piacere alla sua rana, da tenore s'improvvisò!
Ma la rana per dispetto, con un altro ranocchio andò!
E deluso il poveretto dal gran piangere affogò!

CRA CRA CRA... CRA CRA CRA
Chiacchierando con le ranocchie
CRA CRA CRA... CRA CRA CRA
La morale s'imparerà

**Rana rossa ci racconta, come rossa lei diventò!
Era un giorno disattenta e una rete l'imprigionò!
Poi lavata e infarinata fu gettata in un tegamin!
Con un salto s'è poi salvata d'arrostire coi pesciolin!**

CRA CRA CRA... CRA CRA CRA
Chiacchierando con le ranocchie
CRA CRA CRA... CRA CRA CRA
La morale s'imparerà

Rana gialla disse a un bue "Caro amico vorrei saper"
"Chi è più grosso di noi due?" disse il bue "Son io davvero!"
Per volergli assomigliare rana gialla incominciò...
a gonfiarsi come un bue, gonfia gonfia che alfin scoppiò!

CRA CRA CRA... CRA CRA CRA
Chiacchierando con le ranocchie
CRA CRA CRA... CRA CRA CRA
Dicon sempre la verità

Questa è la morale delle raganelle
Delle verdi rane reginelle del pantan.
Sono terminate queste tra storielle
È finita l'opera batteteci le man...

CRA CRA CRA... CRA CRA CRA
Chiacchierando con le ranocchie
CRA CRA CRA... CRA CRA CRA
Dicon sempre la verità

Puffy e Gerry

Testo e Musica di Lanfranco Perini – 2005 Progetti Sonori

Ho un gattino nero che mi tiene compagnia.
Gioca sempre con la coda e non la prende mai,
salta sul divano, morde la mia mano
e quando non mi vede nel mio letto se ne va.
Puffy, Puffy! Miao, miao. Puffy, Puffy! Miao, miao.
Vado a scuola e quando torno giocherò con te. (2 v.)

Ho anche un cagnolino che mi tiene compagnia.
L'ho trovato solo e stanco in fondo ad una via.
Lui si è avvicinato, io l'ho accarezzato,
non mi ha più mollato e adesso vive come un re.

Gerry, Gerry! Bau, bau. Gerry, Gerry! Bau, bau.
Vado a scuola e quando torno giocherò con te. (2 v.)

Parlato:

Puffy, Puffy! Miao, miao. Gerry, Gerry! Bau, bau.

Puffy! Miao. Gerry! Bau. Puffy! Gerry! Miao, bau.

Puffy, Puffy! Miao, miao. Gerry, Gerry! Bau, bau.

Vado a scuola e quando torno giocherò con voi. (2 v.)

Vado a scuola e quando torno giocherò con voi.

CANONI

VENTO DELL'EST a 3 voci

Vento, vento dell'est

Vento soffi lieve nel mattin

Vento canta, vento danza

oh!

IL MAGGIO È TORNATO (Germania) a 2 voci

Il maggio è tornato, di fiori adornato

s'adornano i prati di mille color

La la la la la la la la la

C'ERA UN RE (Inghilterra) a 4 voci

C'era un re seduto sul sofà

C'era un re seduto sul sofà, che

disse alla sua serva: "Raccontami dunque una storia ch'io

possa imparare a memoria" sicchè la storia incominciò

Musica e ben-Essere

testi canti

IV anno Primaria a. a. 2012/2013

a cura di

Giuseppe Sellari

VENITE AD ASCOLTARE

Venite ad ascoltare
un coro di bambini
di voci colorate
di mille storie incantate.
Storie di sole, di luna e di vento
storie di streghe e di spavento.
Venite ad ascoltare
un coro di bambini
di voci colorate
di mille storie incantate.
Storie di maghi, regine e pirati
storie di draghi addormentati.
Lu lu lu lu, lu lu lu
Lu lu lu lu, lu lu lu...

CIELO DI CITTÀ

Sull'alto delle case
il sole batte già
la piazza è piena d'ombra
e di tranquillità.
S'accendon nelle case
le luci in qua e in là
e pare un po' più grande
il ciel sulla città...
Si vede là una stella
la luna sorgerà
diradano i passanti
nell'oscurità
S'accendon nelle case
le luci in qua e in là
e pare un po' più grande
il ciel sulla città...

BATTISTA PIRATA MUSICISTA

Il baule di Battista
pirata musicista
si nasconde nella grotta
di una baia colorata
dove il mare non borbotta
e ci cresce l'insalata.
Dove l'acqua è blu
come la pelle di un delfino
dove a testa in giù
ci si tuffa anche un bambino.

Pirata Battista
gagliardo musicista
quanto è bello cantare
se l'orchestra ci sa fare!
292

Pirata Battista
gagliardo musicista
tutti all'arrembaggio
si suona con coraggio.
Nel baule di Battista
pirata musicista
non c'è l'ombra di doblone
né collane di diamanti
ma strumenti a profusione
per concerti, balli e canti.
Colpi di tamburi
a cui rispondon le balene
suoni chiari e scuri
per ballar con le sirene.
Pirata Battista
gagliardo musicista
quanto è bello cantare
se l'orchestra ci sa fare!
Pirata Battista
gagliardo musicista
tutti all'arrembaggio
si suona con coraggio.

IL VERME

Bim boroboroboro bomborobò
Bim boroboroboro bomborobò
Bim boroboroboro bomborobò
Bim boroboroboro bomborobò
Striscia il verme nella terra
Scava mille gallerie
Portan tutte dal suo re
Ne ho contate millette!
Striscia il verme nella terra
Scava mille gallerie
Portan tutte dal suo re
Ne ho contate millette!
Nessuno c'è
più bello del mio re.
Nessuno c'è
più grande del mio re.
Nessuno c'è

più verme del mio re!
Bim boroboroboro bomborobò
Bim boroboroboro bomborobò
Bim boroboroboro bomborobò
Bim boroboroboro bomborobò
Striscia il verme nella terra....

GOCCIA DOPO GOCCIA

Goccia dopo goccia, buca la roccia
goccia dopo goccia, (uh...) che forza!
Cielo a pecorelle, acqua a catinelle
scende giù veloce e va lontano
cade sugli ombrelli e bagna le strade
entra nei tombini e continua a viaggiare.
Scende scroscia
sgorga scivola
scende scroscia
sgorga scivola.
E chi mai la fermerà
e chi mai la fermerà...
Goccia dopo goccia, buca la roccia
goccia dopo goccia, (uh...) che forza!
Scende giù dai monti, scorre sotto i ponti
zampilla nello stagno e i bimbi fanno il bagno
che divertimento tutto quanto il tempo
sembra un girotondo di gocce intorno al mondo.
Orutulli palatulli
palatulli peluvella
orutulli palatulli
palatulli peluvella.
[Malayalam, lingua del Kerala, India del sud]
E chi mai la fermerà
e chi mai la fermerà...
Goccia dopo goccia, buca la roccia
goccia dopo goccia, (uh...) che forza!

STRACCI! STRACCI!

O cenciaiolo, cos'hai nel sacco?
Una scarpa senza tacco,
un vecchio abito da sera
con più buchi del groviera.
O cenciaiolo, cos'hai nel sacco?
un tamburo senza pancia,
un piattino senza mancia.
O cenciaiolo, cos'hai nel sacco?
una giacca senza bottoni,
una bretella senza calzoni.
O cenciaiolo, cos'hai nel sacco?
Una scarpa senza tacco,
un vecchio abito da sera
un tamburo senza pancia,
un piattino senza mancia.
una giacca senza bottoni,
una bretella senza calzoni.

e in fondo in fondo, col naso per terra,
un ministro della guerra”.

SOTTO LA LUNA

Canto leggero mi sento una piuma
che atterra in segreto sotto la luna,
sotto la luna.
Canto sottile son pioggia d'aprile
che bagna ogni fiore senza rumore,
senza rumore.
Canto ed ascolto sono incantato
un coro di bimbi un cielo stellato,
un cielo stellato.
Canto più forte mi sento un leone,
ma so sussurrare se voglio volare,
voglio volare.
Canto leggero mi sento una piuma
che atterra in segreto sotto la luna,
sotto la luna.

VOCE BELLA

Esci fuori voce bella,
canta chiara come stella
non restare giù in cantina
dove il buio ti scombina.
Il tuo posto è insieme al sole
tra giardini di parole,
se ti specchi nei ruscelli
quanti allegri ritornelli!
Esci fuori voce bella,
canta chiara come stella
non restare giù in cantina
dove il buio ti scombina.
Il tuo posto è insieme al sole
tra giardini di parole,
se tu corri insieme al vento
nuovi canti io m'invento.
Nuovi canti io m'
invento
nella musica mi sento...
...nella musica mi sento
la mia voce è oro e argento!
Esci fuori voce bella.