

PRIMARIA

live

The page features decorative floral illustrations on both the left and right sides. On the left, there are yellow and white flowers with blue stems. On the right, there are blue and orange flowers with yellow centers and blue stems. The background is a light yellow color.

PRIMARIA*live*

Fare Musica alla scuola Primaria

Una Fiaba Musicale

vissuta, suonata, narrata

Elisabetta Garilli

La Fiaba Musicale

Rotolarsi nel suono.

Dipingere con la melodia.

Indossare il ritmo.

E iniziare dicendo:

< Tanto Tempo fa... >

La Fiaba Musicale

Prendiamo una fiaba...

...una fra le tante e meravigliose che conosciamo.

Con quale dei personaggi mi identifico?

Come vorrei fosse **la “canzone”, la melodia che introduce il personaggio** che più sento vicino a me?

La Fiaba Musicale

E se decidiamo che i personaggi vengano sempre preceduti da una melodia che li identifichi, come una sorta di **carta d'identità sonora**, che permetta di riconoscerli?

Allora **assegniamo a ciascun personaggio il suo tema.**

Quale musica li forma, dando loro movimento e colore?

La Fiaba Musicale per eccellenza

Pierino e il Lupo è la fiaba musicale per eccellenza.

Sergej Prokofiev, compositore russo, scrisse nel 1936 un'opera per avvicinare i bambini al mondo Musica Classica. La scrisse con **estrema sensibilità, utilizzando il mondo degli strumenti e gli infiniti timbri e colori per “muovere” i personaggi**, con i loro umori e i loro caratteri: ogni strumento diventa così un preciso personaggio della storia.

La Fiaba Musicale per eccellenza

Questa opera si presta alla creazione di un percorso che si articola su più aspetti didattici, come la costruzione della fiaba animata dalla musica.

La musica che non è un “sottofondo” ma il principale motore creativo: **senza la Musica i nostri personaggi non possono costruire la scena.**

La Fiaba Musicale per eccellenza

Tutta **la Partitura** vive in un **costante incontro fra filo narrativo e piano musicale**.

Questo ci offre l'occasione per introdurre strumenti didattici ed educativi che sviluppano **nuove competenze**, incoraggiano **la ricerca** e ampliano le **conoscenze**.

La Fiaba Musicale per eccellenza

La Fiaba Musicale composta e scritta da Prokofiev è il massimo esempio dell'utilizzo della **fiaba come ambiente di apprendimento**: proprio per la sua struttura ricca di elementi, la trama è un insieme di relazioni presentate sostenute e modificate dagli elementi tematici musicali.

La Fiaba Musicale per eccellenza

Nella fiaba molto spesso ognuno di noi si identifica in un personaggio; “Pierino e il Lupo” abbraccia molti caratteri dei nostri bambini ed è un ottimo modo per imparare la Musica Classica riconoscendo il suo aspetto educativo.

Favorire l’ascolto verso la propria espressione, la collaborazione, lo sviluppo delle proprie idee, la classe come espressione di unitarietà.

La Fiaba Musicale per eccellenza

Importante è valorizzare il ruolo di tutti, raccontare ai bambini **aneddotti** che possano permettere questo

Incontri come possibilità di creazione e narrazione.

Ruoli: “nel mosaico, ogni tassello ha il suo valore”

La Fiaba Musicale per eccellenza

Come la collaborazione indica una via per creare bellezza:

Prokofiev e Natalia Saz

Come nasce “Pierino e il lupo” e perché?

Inizia l’aneddoto:

Sergej Prokofiev è l’autore e il compositore di “Pierino e il Lupo”,

il papà della storia, del testo e della musica.

La Fiaba Musicale per eccellenza

Dovete sapere che lo compose in pochissimi giorni, nel 1936, in Unione Sovietica (oggi Russia). Ma **chi gli suggerì di creare questa fiaba?**

Prokofiev un giorno incontrò Natalia Saz. Andò al Teatro di Mosca, bussò e disse: <Sono atteso da Natalia.>

Natalia Saz era la Direttrice Artistica del “Teatro Centrale dei Bambini” di Mosca (intanto parlo di cos’è un Teatro, il luogo, la struttura, ricerco anche l’immagine di quel teatro) Natalia era felicissima che Prokofiev avesse accettato il suo invito e gli disse: <Sono così felice di vederti!!>...

La Fiaba Musicale per eccellenza

Natalia voleva avvicinare tutti bambini alla conoscenza dei vari strumenti musicali che compongono l'orchestra sinfonica, ed era preoccupata perché **non voleva che i bambini, andando a teatro, scambiassero un clarinetto per un flauto**, un violino con una viola... insomma ci teneva che i bambini imparassero a distinguere i suoni degli strumenti e a conoscere le loro voci.

La Fiaba Musicale per eccellenza

Disse allora a Prokofiev:

< Senti Sergej, tu che scrivi così bene la musica, che sei un grande compositore e accetti di fare cose nuove, **potresti scrivere in musica qualcosa che mi aiuti a far capire bene ai bambini gli strumenti musicali?** >

La Fiaba Musicale per eccellenza

Assumersi l'incarico

Sergej ci pensò... Dunque, se aveva capito bene, Natalia gli stava chiedendo di scrivere una composizione che aiutasse i bambini a riconoscere almeno alcuni strumenti che compongono l'orchestra...

Serve un'idea

Ci pensò... mentre ritornava a casa. Questa richiesta, così nuova, lo sorprese e stuzzicò la sua fantasia... E cercò di capire come fare.

La Fiaba Musicale per eccellenza

Muovere l'idea

Arrivò a casa, si mise seduto davanti al suo pianoforte.

Pensò e ripensò, finchè l'idea la trovò: creare una fiaba musicale...

Affidare la voce, le caratteristiche dei personaggi AGLI STRUMENTI!!

Obiettivo condiviso: arrivare a più bambini possibili!

La Fiaba Musicale per eccellenza

“Pierino e il Lupo”: LA SUA STRUTTURA - l’ascolto consapevole

Prokofiev creò un tema, una melodia, un insieme di note che fossero **orecchiabili e facilmente riconoscibili**. Potremmo dire **fischiettabili!**

Prokofiev scrisse un **racconto molto essenziale**, perché era convinto che **già la musica dicesse tutto**.

Ogni personaggio, in “Pierino e il Lupo” ha infatti una sua personalità musicale...

La Fiaba Musicale per eccellenza

Chi sono i protagonisti della storia?

A quali strumenti Prokofiev affida l'interpretazione degli animali?

L'uccellino è rappresentato dal **flauto traverso**. **L'anatra** dall'**oboe**.

Il Gatto dal **clarinetto**. **Il Nonno** dal **fagotto**.

Il Lupo da **tre corni**...

Pierino da **tutti gli Archi dell'Orchestra**.

I Cacciatori dalla **sezione dei legni** e lo sparo dei fucili dai timpani

La Fiaba Musicale per eccellenza

Rappresentarla e portarla in scena, perché?

E così, in pochissimi giorni creò e consegnò “Pierino e il Lupo” al “Teatro Centrale dei Bambini” a Mosca.

E il 2 Maggio 1936 venne rappresentato, con Prokofiev alla direzione e la direttrice artistica Natalia Saz come voce recitante.

Iniziare la creazione in classe

Dunque, proviamo a riordinare i passaggi per noi che desideriamo creare insieme:

Cosa servirà?

Prima di tutto **un'idea, un desiderio, un obiettivo...**

...oppure semplicemente **la bellezza di iniziare a scarabocchiare insieme**, senza valutazioni e rimanendo nel flusso creativo.

Ma occorre **muoverlo** questo flusso!

Iniziare la creazione in classe

Serve una proposta, come quella di Natalia a Sergej:

Natalia propone e Sergej cerca un'idea.

Creare una fiaba musicale, in cui ogni personaggio abbia la sua

carta d'identità sonora / melodica / ritmica

Iniziare la creazione in classe

Dunque, proviamo a creare un tema musicale per ogni personaggio che faremo arrivare...

che immediatamente entri nella nostra memoria.

Temi orecchiabili e facilmente riconoscibili per una fiaba essenziale, perché sia la musica a dire.

Proposta applicativa

E se creassimo una **FIABA RITMICA?**

Dove i personaggi e gli elementi principali fossero riconoscibili attraverso il RITMO che li accompagna?

Proposta applicativa

Ora sta a noi creare in classe.

Per creare le domande aiutano...

Cosa determina le caratteristiche musicali o ritmiche del personaggio?

Magari la sua camminata, la sua risata, il modo di roteare gli occhi, oppure il suo modo di parlare sottovoce, ma così sottovoce che sembra senza voce...

Proposta applicativa

Da dove devo partire per creare? **Ecco una tabella:**

Tempo: (l'inizio ...da trovare);

Luogo: (da trovare)

Protagonista: (tema ritmico dato, mancano le caratteristiche del personaggio, com'è fisicamente...)

Antagonista: (tema ritmico dato, mancano le caratteristiche del personaggio, com'è fisicamente...)

Proposta applicativa

Da dove devo partire per creare? **Ecco una tabella:**

Prove da superare: (tema ritmico dato, manca sapere che tipo di prove sono e come si svolgono ..)

Oggetti magici: (tema ritmico dato mancano tutte le funzioni, dove si trovano, chi li ha...)

Chi vince e come: (da trovare)

Altri ruoli: chi la illustra, chi crea i costumi, chi le scenografie

Proposta applicativa

STUDIO / GIOCO

Una delle fiabe ritmiche create anni fa nelle mie classi.

Creiamo insieme una fiaba ritmica:

Io vi presenterò i personaggi con il loro **tema ritmico, voi**, una volta studiati e vissuti i ritmi, **andrete a scrivere la Fiaba.**

Proposta applicativa

PROTAGONISTA (Carta d'identità ritmica)

TAGATA AGATA

1	2	3	4
Tagata	Agata	Agata	Ta
Triatta	Ta	Triatta	Ta
Tagata	Agata	Agata	Ta
Triatta	Ta	Triatta	Ta

Proposta applicativa

Conto sempre il tempo 1, 2, 3, 4

Gioco con il ritmo e le mie dita aiutandomi dicendo ad alta voce il suo nome, ritmicamente.

Poi, gradualmente, **tolgo il suono della voce e ascolto il ritmo battendo sul banco** oppure su una scatola di cartone.

Proposta applicativa

Ora, ascoltando il ritmo, mi domando:
ma... **come cammina Tagata Agata?**

E com'è vestita?

Dove starà andando?

Qual è il suo umore?

Proposta applicativa

E allora **ripetiamo** il suo tema ritmico. Prendiamo una scatola, che diventa il nostro tamburo, e cerchiamo di **rispondere alle domande**

1	2	3	4
Tagata	Agata	Agata	Ta
Triatta	Ta	Triatta	Ta
Tagata	Agata	Agata	Ta
Triatta	Ta	Triatta	Ta

Proposta applicativa

Ora vi presento il suo “nemico”, l'**Antagonista**:

Gruf Orf

1

2

3

4

Gruf

Orf

rumblerumble

Orf

Orf

Arf

rumblerumble

Arf

Proposta applicativa

Intenzioni e dinamiche

Stessa sequenza di studio: lo suono dicendo, poi vado a togliere la voce (posso dire sottovoce) e ad ascoltare attentamente il tema ritmico che accompagna o annuncia GRUF ORF, suonandolo su una scatola di cartone

Proposta applicativa

Pongo le domande:

Come mai Gruf Orf porta questo nome?

Farà parte di una famiglia di...?

Come cammina?

E com'è vestito?

Proposta applicativa

E allora **ripetiamo** il suo tema ritmico.

Prendiamo una scatola, che diventa il nostro tamburo, e cerchiamo di **rispondere alle domande**

1	2	3	4
Gruf	Orf	rumblerumble	Orf
Orf	Arf	rumblerumble	Arf

Proposta applicativa

Personaggio magico Comecom'è:

Un, due, tre, comecom'è,

due, tre, comecom'è,

due, tre, comecom'è..

Proprio perché magico, decido di scriverlo diversamente...

Ma chi sarà?

E perché sarebbe magico?

Proposta applicativa

Intanto posso già provare una sua magia...

Proviamo, al posto dei numeri, a mettere delle lettere.

Questo è uno studio / gioco **molto divertente:**

ascoltiamo come **i suoni delle lettere creano strane magie..**

Proposta applicativa

Personaggio magico

P, P, P, come com'è,

Z, Z, come com'è,

R, R, come com'è...

A, A, come com'è...

X, X...

Proposta applicativa

Prove

Sblif, Sbalf, Squash, Sssss

Filastrocca indovina movimenti...

Filastrocca indovina suoni...

La prova consiste nell'**ascoltare la sequenza dei suoni oppure dei movimenti e indovinare i gesti o i suoni**

Proposta applicativa

sbilf - schiocco

sbalf - battito di mani

squash - pugno mano

sssss - dito vicino al naso

Proposta applicativa

Formula magica da usare in caso di necessità

Zirilù zirilù zirilù bambà

Non ha bisogno di presentazioni...

Creare uniti

Una fiaba musicale, vissuta, suonata, narrata è un'occasione importantissima per **creare uniti**, permettendo ad ogni bambino e ogni bambina di **esprimere il proprio io**.

Senza forzare ma **accompagnando la creazione e trasformando le paure in opportunità**.

È importante **vivere il ritmo**, lasciando che i personaggi e i luoghi si presentino, anche **dentro le risate e i suoni**.

Creare uniti

Creare una fiaba musicale / ritmica è una risorsa importantissima per permettere ai bambini di **parlare di sè** e agli stessi compagni di farsi coraggio nell'esprimersi.

Il suono e il ritmo sono veicoli importantissimi per poter

PARLARE DI NOI

Una fiaba che nasce in classe permette all'insegnante di indagare sui personaggi che arrivano, dicono e raccontano.

Creare uniti

Una classe che Vive la Musica nella sua quotidianità avrà sempre **una risorsa in più nel far fronte alle difficoltà** nel risolvere “il problema del giorno”, perché non lo vivrà come un problema ma come una possibilità.

Quando la musica si attiva è un flusso di energia inarrestabile... che si mette **in risonanza con l'UNIVERSO SCUOLA**

Creare uniti

Concludo condividendo con voi alcuni inizi di fiaba donati dai bambini e dalle bambine, negli anni.

C'era una volta...

“Tagata Agata viveva in una piccola casa, lei era molto piccola di statura, ancora più piccolo il suo criceto di nome Comecom'è.

Gruf Orf stava nel suo castello, con tre finestre grigie e solo una verde; per tre giorni era prepotente e per uno solo no...”

Anna

Creare uniti

Concludo condividendo con voi alcuni inizi di fiaba donati dai bambini e dalle bambine, negli anni.

C'era una volta...

“Tagata Agata si rotolava nei prati, cercava gli arcobaleni dopo la pioggia.

Ma un giorno Gruf Orf rubò prati, colori e arcobaleni a tutti i bambini.

Allora Tagata Agata si arrabbiò davvero e andò a parlare a Comecom'è...”

Giorgio

Creare uniti

Concludo condividendo con voi alcuni inizi di fiaba donati dai bambini e dalle bambine, negli anni.

C'era una volta...

“Gruf Orf portava un cappello e un mantello.

Tagata Agata aveva molta paura di lui e, purtroppo, ogni mattina doveva pure passare accanto alla sua casa nel bosco per andare a scuola. Una volta a scuola era felice perché poteva parlare al suo amico Comecom'è di come stava e delle sue paure. Comecom'è la ascoltava e non la interrompeva mai...”

Elisa

Link utili

La playlist YouTube di tutti i PRIMARIA LIVE

<https://rizzoli.page.link/playlistprimarialive>

Il sito di Elisabetta Garilli

<https://elisabettagarilli.it>

Pagina Facebook dell'Atelier Elisabetta Garilli

<https://www.facebook.com/atelier.elisabettagarilli>

La rivista PRIMARIA NEWS

<https://www.rizzolieducation.it/tag/primaria-news/>

PRIMARIA

live

