

Laura Facci

Dall'immagine alla musica ...e viceversa

Coordinamento editoriale: Anna Maria Londei
Grafica e impaginazione: Progetti Sonori
Copertina: Progetti Sonori

Proprietà letteraria riservata

© 2023 by Progetti Sonori - Mercatello sul Metauro (PU)
All rights reserved. International Copyright secured

Prima edizione: Gennaio 2023

Stampa: Arti Grafiche Stibu - Urbania (PU)
Printed in Italy

www.progettisonori.it
www.progettisonori.com

L'Editore dichiara la propria disponibilità a regolarizzare eventuali omissioni o errori di attribuzione.

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del materiale protetto da questo copyright potrà essere riprodotta in alcuna forma senza l'autorizzazione scritta dell'Editore.

L'Editore ringrazia sin d'ora quanti vorranno gentilmente segnalare refusi, inesattezze o imprecisioni che possono essere sfuggite ai numerosi controlli effettuati e se ne scusa anticipatamente.

INDICE

PREMESSA	pag. 7
INTRODUZIONE	9

PARTE PRIMA	11
1. ANIMALI IN FAMIGLIA	12
1.1. ALLA RICERCA DELLA FAMIGLIA ATTRAVERSO LE IMMAGINI	13
1.2. ALLA RICERCA DELLA FAMIGLIA ATTRAVERSO LA VOCE	13
1.3. IL CONCERTO ANIMALESCO	13
2. IL GIARDINO INCANTATO	16
2.1. FORMARE IL FIORE	17
2.2. DARE VOCE AL FIORE	17
2.3. CANTA IL GIARDINO	18
3. DANZANDO CON HARING	20
3.1. SPERIMENTARE, IMITARE, VARIARE...	21
3.2. ...COREOGRAFARE RONDÒ DANZANTE	22
3.3. PER ANDARE OLTRE	24

PARTE SECONDA	25
4. PUNTO, LINEA E PARAMETRI DEL SUONO	26
4.1. PREMESSA	26
4.2. IL PUNTO	26
4.3. LA LINEA	27
4.4. SEGNI IN FAMIGLIA	28
5. SUONO E PAUSA	30
5.1. PREMESSA	30
5.2. BIANCO-COLORE: con l'uso libero di strumenti musicali	30
5.3. BIANCO-COLORE: con l'uso ritmico di strumenti musicali	31
5.4. BIANCO-COLORE: con il movimento e la voce	32
5.5. BIANCO-COLORE: con il movimento nel silenzio	33
5.6. PIENO-VUOTO	34
5.7. ASSENZA DI UN TRATTO	35
5.8. PRATICARE SUONO E PAUSA	36
6. ALTEZZA	40
6.1. PREMESSA	40
6.2. SALIRE E SCENDERE	40
6.3. MELODIA E ARMONIA	42
6.4. PIASTRE E CAGNOLINI	42

6.5. PRATICARE L'ALTEZZA	44
7. INTENSITÀ	48
7.1. PREMESSA	48
7.2. GRANDE/PICCOLO	48
7.3. VICINO/LONTANO	50
7.4. SPESSO/SOTTILE	52
7.5. CARICO/SCARICO e SCURO/CHIARO	53
7.6. PRATICARE L'INTENSITÀ	54
8. TIMBRO	60
8.1. PREMESSA	60
8.2. STRUMENTI-TIMBRI-COLORI	60
8.3. STRUMENTI-TIMBRI-FORME	62
8.4. PRATICARE IL TIMBRO	53
9. DURATA: IMMAGINI SEMPLICI	66
9.1. PREMESSA	66
9.2. FILI D'ERBA E COCCINELLE	66
9.3. CORIANDOLI E STELLE FILANTI	66
9.4. ONDE E PESCIOLINI	71
10. DURATA: IMMAGINI COMPLESSE	74
10.1. COME... KANDINSKY	74
10.2. COME... KLEE	75
10.3. COME... VOGLIAMO NOI!	77
11. IL RITMO	79
11.1. PREMESSA	79
11.2. ORGANIZZARE LE DURATE	79
11.3. LA PULSAZIONE	80
11.4. L'INCISO	83
11.5. L'ACCENTO	86
11.6. L'OSTINATO	88
11.7. OLTRE L'OSTINATO	90
11.8. LA VELOCITÀ	94
11.9. PRATICARE IL RITMO: SUGGERIMENTI DI ASCOLTO	95

PARTE TERZA	97
12. THE DESERT MUSIC: ASCOLTARE - FARE - SCOPRIRE	98
12.1. SPERIMENTARE CON IL CORPO	98
12.2. SCEGLIERE LA "PARTITURA"	98
13. FOSSILI: DALL'ASCOLTO ALL'OGGETTO	100
13.1. SCEGLIERE LE IMMAGINI	101

13.2. SCEGLIERE GLI OGGETTI	104
14. COME KANDINSKY: DALL'ASCOLTO ALLA COREOGRAFIA	105
14.1. ALLA RICERCA DEL SEGNO CORRETTO	106
14.2. SEGNI IN COREOGRAFIA	106
15. BALLETO DEI PULCINI NEL LORO GUSCIO	109
15.1. ASCOLTARE - SPERIMENTARE - SCOPRIRE	109
15.2. ANALIZZARE - STRUTTURARE - RAPPRESENTARE	110
15.3. BALLARE	112
16. CHOCOLAT CHAUD: DALL'ASCOLTO AL DISEGNO	115
16.1. APPRENDIMENTO DEL BRANO	115
16.2. DAL CANTO AL DISEGNO	116
16.3. DIALOGHI DISEGNATI	117

ELENCO DEI FILE AUDIO

120

PREMESSA

Dall'immagine alla musica... e viceversa pone le sue basi nella didattica Orff-Schulwerk che pratico da oltre trent'anni e che permea tutte le mie attività: dai progetti che realizzo come “esperta esterna” nella scuola (dal nido fino agli istituti superiori), alla conduzione di laboratori di teatro e musical extra-scolastici, fino ai corsi di formazione per docenti di ogni ordine e grado.

La didattica Orff-Schulwerk è diventata per me irrinunciabile: grazie ad essa, ho iniziato a vivere la musica come esperienza viva e globale mettendo in gioco simultaneamente voce, corpo, movimento e strumenti musicali; ho trovato nella fatica del fare musica insieme la bellezza di un risultato finale costruito sulla collaborazione e condivisione; ho imparato nel tempo a mettere in relazione ambiti, discipline e linguaggi artistici diversi, trovando soluzioni talvolta inaspettate in grado di aumentare le competenze sia specificatamente tecnico-musicali che di carattere generale. E soprattutto grazie a questa didattica ho potuto trovare un forte punto di incontro tra la musica e l'arte.

Io non sono un'esperta d'arte, anzi: non l'ho mai davvero studiata, neanche ad un corso di pittura serale! Eppure che io ricordi, ho sempre avuto due passioni: cantare e disegnare. Anche se ho capito ben presto che la musica era “la mia strada”, ho continuato a trafficare comunque con tempere, pastelli ad olio, matite, non ho perso la passione per i libri illustrati, leggo libri dedicati all'arte, quando posso visito mostre e spesso mi incanto ad osservare le mie cartoline che riproducono le opere dei grandi Artisti.

Grazie al pensiero pedagogico di Carl Orff, per il quale l'integrazione dei linguaggi artistici è una prerogativa, ho gradualmente inserito l'arte nei miei progetti di educazione musicale notando come riuscisse a favorire la scoperta e la pratica dei parametri musicali, agevolasse l'ascolto attivo, contribuisse a contestualizzare le attività musicali, permettesse la partecipazione di tutti all'interno del gruppo, e questo per tutte le età.

Tutto ciò che troverete in questo libro è frutto quindi della mia esperienza, di anni di lavoro e sperimentazione diretta con bambini, ragazzi, giovani e adulti e come tale ve la offro, condividendo strategie, strumenti e percorsi dove segni, forme, colori e immagini si fanno mezzo per dare visibilità a quanto di meno visibile esista: la musica.

Laura Facci

INTRODUZIONE

A chi si rivolge

I percorsi proposti sono calibrati sulla Scuola dell'Infanzia e sulla Scuola Primaria, dove disegnare, colorare e la lettura di libri illustrati sono attività privilegiate. Gran parte di quanto esposto è stato testato anche in ambienti extra-scolastici e con età più avanzate attraverso un lavoro di adattamento e di approfondimento.

Dall'immagine alla musica... e viceversa può essere quindi di interesse non solo per insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria, ma anche per tutti coloro che a vario titolo si occupano di educazione musicale: docenti di ogni ordine e grado, esperti a progetto, operatori sociali, musicoterapisti, studenti di conservatorio, appassionati di musica e di arte.

Impianto metodologico

L'impianto metodologico di questo libro poggia saldamente sui seguenti punti cardine:

- approccio globale al mondo suono/musica con il coinvolgimento dei soggetti a livello vocale, motorio, corporeo, emozionale e relazionale;
- scelta dell'iter preferenziale “dal fare al pensare” con una didattica attiva, che parte dalla sperimentazione e la ricerca personale e collettiva per poi arrivare all'analisi, alla verbalizzazione, alla teoria;
- grande spazio dedicato alla creatività per fare dell'esperienza musicale una pregnante occasione di crescita ed espressione personale.

Obiettivi

Dall'“humus” della premessa e dell'impianto metodologico scaturiscono gli obiettivi di questa proposta: **traslare segni e immagini in suono (e viceversa)** per dare alla musica corpo, concretezza e visibilità, conoscere e praticare i parametri musicali, integrare linguaggio artistico, musicale e corporeo in una visione olistica e creativa dell'educazione musicale.

Struttura

Il testo si suddivide in tre parti:

1. Nella *Parte Prima* le immagini danno il via ad attività corporee e vocali che, partendo dalla sperimentazione libera e personale, arrivano al contesto strutturato di una canzone o di una danza.

2. Nella *Parte Seconda* segni, colori e figure vengono esaminate con l'intento di ricavarne informazioni atte a far scoprire e praticare i parametri della musica: suono, pausa, altezza, intensità, timbro, durata, ritmo.
3. Nella *Parte Terza* alcuni brani musicali originano percorsi che, partendo dal corpo e dalla voce, portano all'analisi di un'immagine o alla realizzazione di un disegno.

Operatività

I percorsi proposti mettono operativamente in campo:

- la voce nelle sue molteplici forme: suoni e rumori, onomatopee, parlato ritmico, canto;
- il corpo e il movimento: gesto-suono, espressione corporea, movimento strutturato e danza;
- gli strumenti a piccola percussione: con un impiego timbrico, ritmico, espressivo;
- le immagini: dai segni grafici base del punto e della linea, a tavole tratte da libri illustrati, fino alle opere di artisti come Keith Haring, Paul Klee e Wassily Kandinsky;
- brani musicali: canzoni e brani strumentali originali espressamente composti per accompagnare le attività, brani della tradizione popolare, opere del repertorio classico e contemporaneo di autori come, ad esempio, Camille Saint-Saëns, Modest Petrovič Mu-sorgskij e Steve Reich.

Il materiale

All'interno del libro troverete tutte le immagini da cui prendono origine le attività. Si tratta per lo più di illustrazioni tratte da alcuni noti e bellissimi libri per l'infanzia e facilmente reperibili in libreria o biblioteca, o da dipinti consultabili online (grazie all'indicazione dei singoli crediti). Sul sito di Progetti Sonori, invece, nella pagina dedicata al presente volume, è possibile scaricare e stampare tutte le tavole da ritagliare, la partitura di p. 59 e le immagini fatte appositamente dall'autrice, non reperibili altrove.

Tutti i brani necessari per le attività sono contenuti nel CD allegato oppure tramite App Progetti Sonori.

The background is split diagonally from the top-left to the bottom-right. The upper-left portion is white, and the lower-right portion is a deep purple. A lighter pinkish-purple triangular shape is visible in the bottom-left corner, overlapping the white area.

PARTE PRIMA

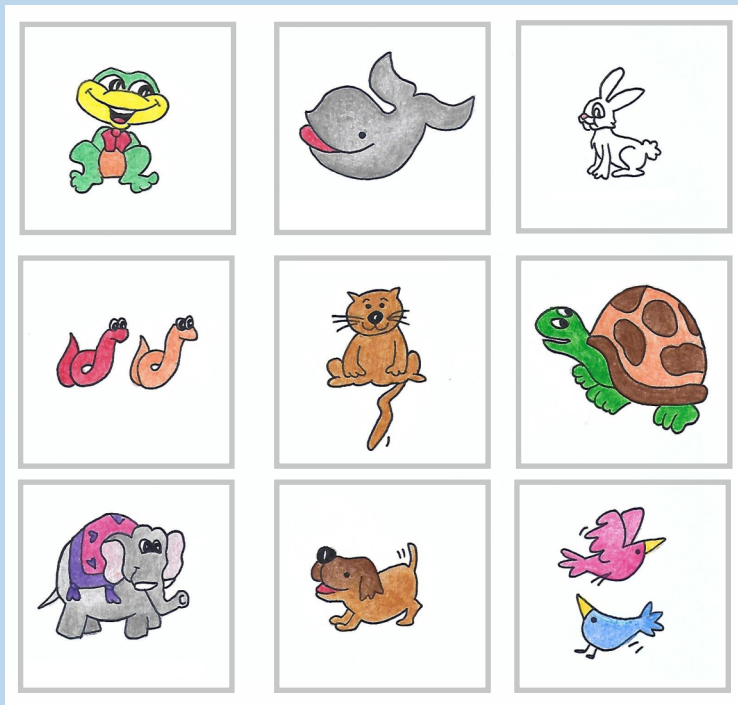
PRINCIPALI RISULTATI ATTESI:

- Discriminazione e pratica di modalità, livelli e velocità di spostamento
- Sviluppo dell'attenzione e dell'ascolto
- Sviluppo del controllo motorio
- Discriminazione timbrica
- Discriminazione di altezza

SITUAZIONE DI PARTENZA:

Stampate e ritagliate la **tav. 1** dal sito www.progettisonori.it e datene una a ciascun bambino, premettendo che tale carta non dovrà essere mostrata al resto del gruppo e che, per tutta la durata dell'attività, non è permesso confrontarsi circa la carta ricevuta fino a quando non sarà espressamente da voi concesso.

Tav. 1

1.1. ALLA RICERCA DELLA FAMIGLIA ATTRAVERSO LE IMMAGINI

1. Spiegate ai bambini che durante l'attività che seguirà, ciascuno dovrà spostarsi nello spazio secondo l'andatura "di chi è raffigurato" sulla carta ricevuta: camminare (leggeri o pesanti), scivolare, gattonare, saltare, ecc. Comunicate che le carte rappresentano soggetti che possono essere raggruppati nella stessa famiglia e che lo scopo del lavoro sarà proprio formare le diverse famiglie secondo questa consegna: al vostro via, ciascuno dovrà formare la propria famiglia muovendosi secondo l'andatura dell'animale indicato dalla carta ricevuta. Per stimolare un'osservazione attenta e curiosa delle andature e dei movimenti dei compagni, è preferibile, all'inizio dell'attività, non svelare ai bambini quali saranno le famiglie da formare.
2. Quando le famiglie sembrano essersi formate compiutamente, fermate il gioco. Potrebbe succedere che qualche bambino non abbia trovato la propria famiglia (l'orfanello), oppure che si sia inserito nella famiglia sbagliata (l'intruso). Intervenite assicurando che insieme si procederà ad un controllo per aiutare a collocarsi nella famiglia corretta.
3. Primo controllo: senza mostrare le carte, ciascuna famiglia, a turno, si muove nello spazio mentre il resto del gruppo controlla se al suo interno si trova qualche intruso. Se così fosse, suggerite di non scoprire le carte, ma di confrontare il movimento, l'andatura, la postura dell'intruso con quella di tutte le altre famiglie in modo da aiutarlo a trovare la giusta collocazione.
4. Secondo controllo: a questo punto del percorso, gli eventuali intrusi e orfanelli dovrebbero essere in grado di riconoscere la famiglia di appartenenza, ma se ancora sussistessero dubbi, chiedete al gruppo di valutare l'andatura di chi è nel dubbio, per indirizzarlo nella giusta famiglia.
5. Come ultimo controllo: scoprite le carte.
6. Riproporre più volte il gioco mescolando e ridistribuendo le carte, in modo da stimolare il controllo motorio e lo spirito di osservazione.

1.2. ALLA RICERCA DELLA FAMIGLIA ATTRAVERSO LA VOCE

1. Al vostro via, ciascuno dovrà cercare e formare la propria famiglia solo emettendo il verso dell'animale indicato dalla carta e, assolutamente, senza ausilio del corpo/movimento. Questo farà sì che la completa attenzione del bambino sia sul suono/timbro attivando così una discriminazione di carattere uditivo anziché visivo.
2. Procedere con l'attività come indicato in 1.1 ai punti 2-3-4-5-6, sostituendo la voce al movimento.

1.3. IL CONCERTO ANIMALESCO

1. Tra tutti gli animali raffigurati sceglietene quattro: cane, rana, gatto, uccellino.
2. Suddividete il gruppo in quattro sezioni: sezione cagnolini, sezione rane, sezione gatti e sezione uccellini.
3. Affidate ad ogni sezione un verso uguale per tutti, che partendo dal suono più grave arrivi a quello

più acuto: BU, CRA, MIAO, CIP.

4. A cappella: dirigete un vero e proprio concerto indicando le diverse sezioni che, ad ogni singolo gesto, eseguono un singolo verso. Variate le pause, il volume, il ritmo.
5. Con il brano *Concerto animalesco* (base): dirigete le diverse sezioni a vostro piacere, oppure fate riferimento alla nostra versione come da spartito e registrazione. La nostra scelta è stata quella di partire da un'esecuzione di altezza dal grave all'acuto, per poi "giocare" con i diversi animali, avvicinando sempre più le risposte tra verso e verso, pur mantenendo come base di declamazione la pulsazione del brano (cfr. cap. 11.3). A seconda della competenza del vostro gruppo e della vostra sicurezza nella direzione, potete completare l'esecuzione passando dal mantenere la pulsazione alla creazione di incisi sempre più complessi (cfr. cap. 11.4).

STRUTTURA DEL BRANO:

Parte Prima:

- Tema A (16 battute): eseguito dal pianoforte.
- Tema B (8 battute): eseguito dai fiati.
- Tema A (8 battute).

Parte Seconda:

Identica alla Parte Prima.

Nota Bene • Nello spartito ogni verso di animale ha il valore di 1/4.

CONCERTO ANIMALESCO

 Concerto animalesco • traccia 1
Base • traccia 2

Tema A

BU				CRA				MIAO				CIP			
----	--	--	--	-----	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--

BU				CRA				MIAO				CIP			
----	--	--	--	-----	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--

BU		BU		CRA		CRA		MIAO		MIAO		CIP		CIP	
----	--	----	--	-----	--	-----	--	------	--	------	--	-----	--	-----	--

CIP		CIP		MIAO		MIAO		CRA		CRA		BU			
-----	--	-----	--	------	--	------	--	-----	--	-----	--	----	--	--	--

Tema B

	BU	BU	BU		BU	BU	BU			MIAO				MIAO	
--	----	----	----	--	----	----	----	--	--	------	--	--	--	------	--

	BU	BU	BU		BU	BU	BU	MIAO			MIAO	MIAO			
--	----	----	----	--	----	----	----	------	--	--	------	------	--	--	--

Tema A

CRA			CRA	CRA			CRA	CRA			CRA	CRA			
-----	--	--	-----	-----	--	--	-----	-----	--	--	-----	-----	--	--	--

CIP		CIP		CIP		CIP		CIP	CIP	CIP	CIP	CIP			
-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--

--	--	--	--

Tema A

CRA		BU		CRA		BU		CIP		MIAO		CIP		MIAO	
-----	--	----	--	-----	--	----	--	-----	--	------	--	-----	--	------	--

CRA		BU		CIP		MIAO		CRA	BU	CRA	BU	CIP	CIP	MIAO	
-----	--	----	--	-----	--	------	--	-----	----	-----	----	-----	-----	------	--

MIAO	CRA	CRA	MIAO	MIAO	CRA	CRA	MIAO	MIAO	CRA	CRA	MIAO	MIAO		CRA	
------	-----	-----	------	------	-----	-----	------	------	-----	-----	------	------	--	-----	--

CRA	CIP	CIP	CRA	CRA	CIP	CIP	CRA	CRA	CIP	CRA	CIP	CRA	CIP	CIP	CIP
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Tema B

	BU	BU	BU		BU	BU	BU			MIAO				MIAO	
--	----	----	----	--	----	----	----	--	--	------	--	--	--	------	--

	BU	BU	BU		BU	BU	BU	MIAO			MIAO	MIAO			
--	----	----	----	--	----	----	----	------	--	--	------	------	--	--	--

Tema A

CIP		MIAO		CRA		BU		BU		CRA		MIAO		CIP	
-----	--	------	--	-----	--	----	--	----	--	-----	--	------	--	-----	--

BU	BU	CRA	CRA	MIAO	MIAO	CIP		BU	CRA	MIAO	CIP	BU			
----	----	-----	-----	------	------	-----	--	----	-----	------	-----	----	--	--	--

ELENCO FILE AUDIO

1. CONCERTO ANIMALESCO 2:24 (L. Facci e M. Piccoli) © 2023 by Progetti Sonori
2. BASE
3. CANTA IL GIARDINO (versione 1) 2:14 (L. Facci e M. Piccoli) © 2023 by Progetti Sonori
4. BASE
5. CANTA IL GIARDINO (versione 2) 2:30 (L. Facci e M. Piccoli) © 2023 by Progetti Sonori
6. BASE
7. RONDÒ DANZANTE 3:11 (M. Piccoli) © 2023 by Progetti Sonori
8. MARCIA DELLE PAUSE 2:26 (M. Piccoli) © 2023 by Progetti Sonori
9. UNA LUMACA 3:05 (L. Facci e M. Piccoli) © 2023 by Progetti Sonori
10. BASE
11. ALTISSIMO-BASSISSIMO RAP 1:40 (L. Facci e M. Piccoli) © 2023 by Progetti Sonori
12. BASE
13. TI REGALO LE MIE NOTE 3:00 (L. Facci e M. Piccoli) © 2023 by Progetti Sonori
14. BASE
15. CHI STA BALLANDO ACCANTO A ME? 2:40 (M. Piccoli) © 2023 by Progetti Sonori
16. DANZA RUSSA 1:08 (da Lo Schiaccianoci di P. I. Tchaikovsky)
17. IL CUCULO NEL BOSCO 1:49 (da Il Carnevale degli animali di C. Saint-Saëns)
18. CONCERTO MERAVIGLIOSO 4:41 (L. Facci e M. Piccoli) © 2023 by Progetti Sonori
19. BASE
20. COCCINELLE NEL PRATO (Versione 1) 1:26 (M. Piccoli) © 2023 by Progetti Sonori
21. COCCINELLE NEL PRATO (Versione 2) 2:58 (M. Piccoli) © 2023 by Progetti Sonori
22. COCCINELLE NEL PRATO (Versione 3) 2:28 (M. Piccoli) © 2023 by Progetti Sonori
23. LA RASPA 2:28 (Tradizionale Messico)
24. PIZZICATO POLKA 1:50 (da Sylvia di Léo Delibes)
25. MARCIA DEGLI ARNESI DA CUCINA 3:30 (R. V. Williams) © 2017 Hal Leonard LCC
26. THE DESERT MUSIC (Framm.) 2:52 (S. Reich) © 1985 by Elektra/Asylum/Nonesuch Records/Reich Music Publications
27. FOSSILI 1:19 (dal Carnevale degli animali) di C. Saint-Saëns
28. COME KANDINSKY 3:31 (M. Piccoli) © 2023 by Progetti Sonori
29. BALLETO DEI PULCINI NEL LORO GUSCIO 1:18 (da Quadri di un'esposizione) di M. Musorgskij
30. CHOCOLAT CHAUD 1:17 (R. Lemêtre) © 2012 by Éditions à coeur joie, Lyon
31. BASE

Ideato e prodotto da **Laura Facci**

Le tracce da 1 a 14, 16, 18, da 19 a 22, 28 sono arrangiate ed eseguite da **Moreno Piccoli**

La traccia 1 è cantata da **Davide Fanini, Andrea Mezzani e Irene Salazzari**

La traccia 11 è cantata da **Davide Fanini e Andrea Mezzani**

Le tracce 3, 5, 9, 18 sono cantate da **Irene Salazzari**

La traccia 13 è cantata da **Sofia Zanini**

Registrato e mixato da **Luca Facci** presso **LE PARETI SCONESSE** di Verona

Le tracce 15, 17, 24, 27 sono eseguite dalla **Czechoslovak Radio Symphony Orchestra / Dir. Ondrej Lenárd**

La traccia 23 è eseguita da **Mariachi America de Alfredo Serna**

La traccia 25 è eseguita dalla **Hal Leonard Orchestra / Arr. Paul Lavender**

La traccia 26 è eseguita dalla **MDR Leipzig Radio Symphony Orchestra / Dir. Kristjan Järvi**

La traccia 29 è eseguita dalla **Slovak Philharmonie / Dir. Daniel Nazareth**

La traccia 30 è arrangiata da **Lafranco Perini**, eseguita dalla **Event Project Orchestra** e cantata dal **Piccolo Coro Pop**

Masterizzato presso gli studi **Ico Sound Recording** di Mercatello sul Metauro (PU)

Copyright © 2023 by Progetti Sonori S.r.l. All rights reserved. International Copyright secured