

Stefania Paterniani

Il suono di Lucetta

La musica che accende l'immaginazione

Canzoni, giochi e coreografie per la Scuola dell'Infanzia
e il primo ciclo della Primaria

Coordinamento editoriale: Anna Maria Londei
Grafica e impaginazione: Progetti Sonori
Illustrazioni: Susanna Lorusso, Stefania Paterniani

Proprietà letteraria riservata

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

Prima edizione: Settembre 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

1. INTRODUZIONE	pag. 5
2. SPAZIO E TEMPO	6
3. STRUMENTI	8
4. RITUALITÀ	10
5. LE NOTE	12
Liv 1	12
Liv. 2	17
Liv. 3	24
6. GIOCHI DI MUSICA E MOVIMENTO: LA MUSICA NEL CORPO	25
7. CANZONI	37
7.1. <i>Buongiorno Giorno</i>	38
7.2. <i>Aria</i>	40
7.3. <i>Estate</i>	42
7.4. <i>L'autunno è qui con me</i>	44
7.5. <i>L'inverno è arrivato</i>	46
7.6. <i>Ecco la primavera</i>	48
7.7. <i>Un simpatico marziano</i>	50
7.8. <i>Io vorrei, sognerei</i>	52
Accordi per chitarra utilizzati nelle canzoni	54
Accordi per ukulele utilizzati nelle canzoni	55

1. INTRODUZIONE

Perché il suono di Lucetta?

Lo spiegherò raccontando la mia esperienza durata 15 anni immersa nell'immaginazione e nei suoni dei bambini dai 3 ai 5 anni di età: questo metodo è la raccolta dei suoi frutti. Mi sento di poterlo dire perché oggi riconosco i semi che ho piantato quando mi capita di incontrare o ricevere messaggi dai genitori che accompagnavano i propri figli ai miei incontri di musica e mi raccontano di quei bambini, ora adolescenti appassionati, che studiano canto o suonano strumenti.

Non chiamo i miei incontri di musica "lezioni" perché associo questa parola all'approccio dualistico maestro/studente, come può succedere con allievi più grandi in un percorso di apprendimento di uno strumento in cui uno mostra e l'altro emula, uno guida e l'altro segue. Con i bambini così piccoli avvengono "incontri orizzontali", al loro livello (nel senso fisico del termine) e questo tipo di esperienza continuativa mi ha dato la chiave per trovare il motore della mia fantasia, comprendendo le loro unità di misura e i loro punti di vista, armonizzandomi.

Nel mio metodo di lavoro ho sentito la necessità di dare vita a dei personaggi sempre al mio fianco, grazie ai quali ho potuto mettere in scena momenti di teatralità che sono diventati rituali di accoglienza, avvio alle diverse attività proposte e saluti di congedo, ma anche occasione per impostare le regole dei giochi.

Questo libro propone alcuni contenuti dei dialoghi con i miei compagni di viaggio: *Lucetta* e il *Signor Quadernon*. Ma chi sono *Lucetta* e il *Signor Quadernon*?

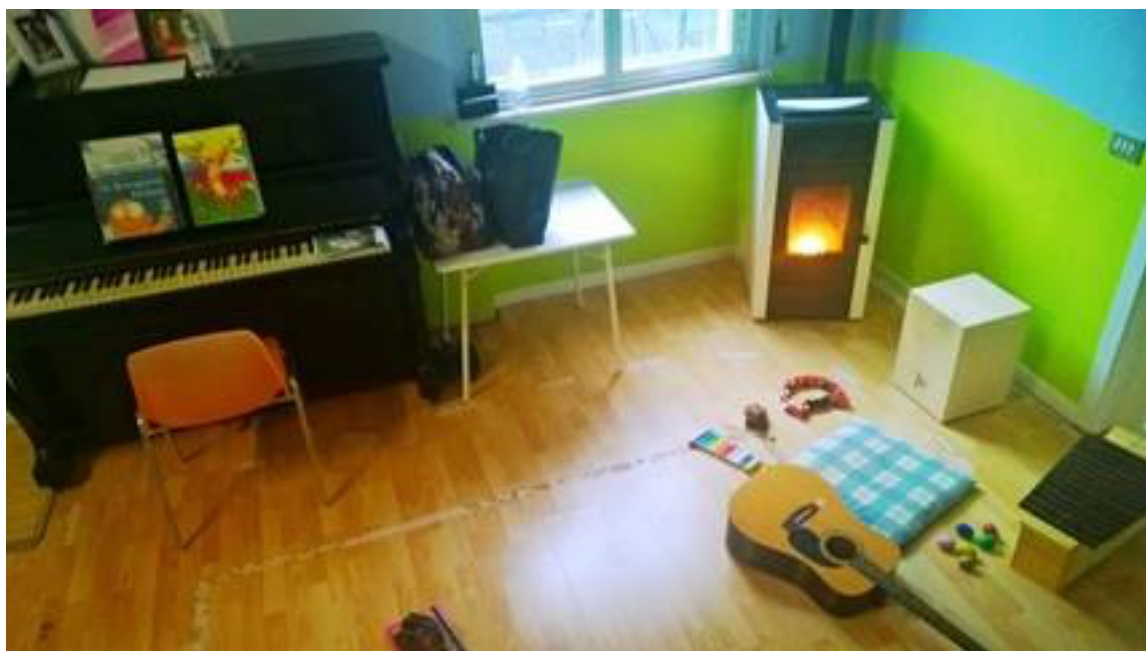
Lucetta è la mia fidata chitarra, ha un'anima canterina e le piace il silenzio. Parla al mio orecchio e a quello dei bambini, che adora e con i quali ama scherzare. *Lucetta* vuole l'attenzione tutta per sé e quando nella stanza in cui propone giochi musicali si raggiunge un alto livello di rumore, smette di suonare finché non torna il suo adorato silenzio. Conosce le note musicali, tutte le canzoni e i giochi del *Signor Quadernon*.

Il *Signor Quadernon*, si è costruito mano a mano, riempiendosi di brani musicali scelti e scritti su misura per le orecchie più raffinate. È un grande dormiglione ma si sveglia quando viene sfogliato, toccato e cantato, con lui è nato un importante rituale di inizio ad ogni incontro che spiegherò più avanti.

Ma il contenuto del *Signor Quadernon* non è fatto solo di canzoni: le sue ultime pagine contengono le mappe di diversi giochi creati mettendo in scena a suon di musica l'immaginazione dei bambini e delle bambine, attraverso l'uso della voce e il movimento nello spazio e nella fantasia.

E così, io *Lucetta* e il *Signor Quadernon* siamo diventati un trio ben collaudato!

2. SPAZIO E TEMPO

Gli incontri di musica per bambini spesso avvengono nelle scuole dell'infanzia, o in scuole di musica/danza, o presso associazioni culturali che mettono a disposizione i loro spazi, i quali devono presentarsi adeguati: senza pericoli, con pavimento antitrauma (o con tatami/tappeti), ampi ma non dispersivi.

In queste strutture oltre ai compagni d'avventura Lucetta e il Signor Quadernon, è necessario trasportare con sé borse e borsoni contenenti diversi strumenti che elencherò.

Ma se si ha la possibilità di avere una sede fissa, è lì che avvengono gli incontri ideali: in uno **spazio musicale pensato**, strutturato e dedicato alla musica, dove si può dare sfogo alle tante idee, accedere a tutti gli strumenti a portata di fantasia nel momento più folle e improvviso, un laboratorio del suono. Questo aspetto del luogo dedicato è fondamentale perché si può attuare il **rispetto del tempo**: tempo del corpo, dell'emozione e dell'idea che mi piace paragonare ad un fuoco acceso solo con le nude pietre, quindi un fuoco che va ascoltato, colto nella sua scintilla iniziale e assecondato con cura nella modalità giusta al momento giusto.

Il mio laboratorio musicale è diventato lo spazio di creazione dei bambini e delle bambine che ogni settimana mi hanno guidato nella comprensione e nello sviluppo delle idee, delle immagini e del repertorio che ho riportato nel Signor Quadernon per non dimenticare, ma soprattutto per dividerli con chi li volesse utilizzare.

Le attività proposte in questo libro sono rivolte a bambini e alle bambine dai 3 agli 8 anni di età. Il materiale che propongo è uguale per tutti, ma considero importante lavorare, se possibile, con gruppi di bambini e bambine di età omogenea, in modo da riuscire ad adattare le proposte e andare incontro, con modalità e tempi diversi, alle situazioni che si vengono a creare.

Tuttavia il *capitolo 5 - Le note*, essendo più teorico e strutturato, necessita di procedere per step; per questa ragione lo troverete diviso in 3 livelli, che possono comunque essere proposti a tutti i bambini e le bambine tra i 3 e gli 8 anni, adattando - come detto in precedenza - le modalità e i tempi di lavoro.

Gli incontri dei bambini di 3 anni avvengono con la presenza dei genitori (tranne quelli che si svolgono nelle strutture scolastiche). La durata di un incontro è di un'ora, comprendendo l'accoglienza e il congedo.

3. STRUMENTI

Anche se questo libro è strettamente legato all'uso della **chitarra**, non è necessario “essere chitarristi” per lavorare con Lucetta (io non lo sono ad esempio, sono pianista).

Però sarebbe importante aver piacere di suonare gli accordi principali della scala di Do Maggiore: Do, Fa, Sol, in aggiunta Rem, Mim, Lam. E perché, già che ci siamo, non aiutare le tonalità del canto aggiungendo gli accordi di La, Mi e Re?

Se anziché la chitarra preferite utilizzare *Michele l'Ukulele*, potete adattare il metodo a questo strumento.

Quindi, se il primo ingrediente è uno strumento che possa accompagnare le attività, il secondo ingrediente necessario sarà sicuramente qualcosa che possiamo trovare in ognuno di noi e in tutti i bambini e le bambine: **aver piacere di cantare**.

Il terzo ingrediente è il **ritmo** che accompagna i giochi e le attività in diversi modi a seconda delle situazioni utili:

- come sottofondo
- sottolineando salti e movimenti
- accompagnando a tempo i bambini nel canto
- accompagnando a tempo i bambini nell'uso degli strumenti a percussione
- cantando storie o parole chiave durante un gioco
- facendo richieste.

Questa funzione di accompagnare il ritmo può essere assolta grazie alla stessa Lucetta (o sostituti) oppure grazie a un **set di strumenti a percussione**: zucca, mbira, xilofono, metallofono, maracas, bastone della pioggia, guiro, cembalo, sonagli, legnetti, cabasa, cajon piccolo per bambini, djambè, tamburelli, ovetto shaker, wood block, tubo del tuono, boomwhackers (cfr. immagini a p. 9).

Questi strumenti andranno usati ad ogni incontro, in attività strutturate e guidate, ma anche in momenti di gioco libero e vanno nominati ripetutamente pronunciando il nome esatto, cosicché i bambini impareranno a chiamarli nel modo giusto e sapranno associarli al suono, abilità che metteranno in pratica nei giochi musicali, stimolando la consapevolezza e la curiosità dell'ascolto.

Se non si hanno gli stessi identici strumenti indicati per lo svolgimento dei giochi, si può adattare ciò che si ha a disposizione.

4. RITUALITÀ

La ritualità è un aspetto centrale di questo approccio proprio perché su questa base si è creato il materiale di repertorio, costituito da piccoli eventi che si sono cristallizzati nel tempo e sono risultati passaggi importanti per instaurare un rapporto di fiducia tra i bambini, la musica e il/la maestro/a.

Sono i bambini ad insegnarci in modo impeccabile l'importanza del rito. Loro stessi all'inizio di ogni incontro sentono la necessità di armonizzarsi con il gruppo e lo spazio per lasciarsi andare all'ascolto. Per questo vengono da casa già ben disposti a ripetere il rito di apertura con Lucetta e il Signor Quadernon che attendono con entusiasmo.

Il rito mette in campo una forte energia creativa e predispone alla volontà di stupirsi da parte di tutti, compreso il/la maestro/a.

RITI DI APERTURA (15 MIN.)

I bambini e l'insegnante insieme a Lucetta si siedono in cerchio iniziando con:

1. Il giro dei nomi

Ogni bambino a turno dice il proprio nome, poi tutti insieme a Lucetta lo ripetono, battendo le mani scandendo le sillabe.

2. Batti Batti

Terminato il giro dei nomi si continua con il *Batti Batti*: Lucetta tiene un ritmo semplice sostenuto da due accordi in cui chiede ai bambini di battere le mani.

Con la voce l'insegnante scandisce il tempo cantando *batti, batti, batti...* variando di velocità e dinamica prima di terminare.

3. Io tocco

Rimanendo concentrati sulla sfera delle mani si passa a *Io Tocco*: Lucetta tiene un ritmo semplice sostenuto da due accordi in cui chiede ai bambini di toccare una alla volta diverse parti del loro corpo (si può anche proporre la variazione: a coppie uno di fronte a l'altro toccando il compagno).

4. Tocca la canzone

È il momento di svegliare il Signor Quadernon che contiene testo e accordi delle canzoni, tutte con un'immagine simpatica e colorata posta di fianco al titolo.

Il mio consiglio è quello di creare il vostro personale Signor Quadernon, dove potrete mettere, oltre alle

Il contenuto di questa pagina non è presente in questo estratto

5. LE NOTE

Questo capitolo è quello più teorico e quindi strutturato in un percorso che necessita di procedere per step che ho chiamato livelli. Il percorso è lo stesso per tutti, ma dovrà essere intrapreso con gruppi di bambini di età omogenea (gruppo dei 3 anni, dei 4/5 e 6/7/8) per adattare a discrezione dell'insegnante, modalità e tempi necessari ad ogni situazione.

I bambini più piccoli, soprattutto ai livelli 2 e 3, vanno sostenuti nel canto da tutti gli insegnanti presenti (o dai genitori nel caso di incontri in ambienti extrascolastici). È necessario stimolare al canto con l'esempio, senza giudizio e senza forzare, perché qualche bambino spesso predilige l'ascolto, non meno importante.

Dopo un ciclo completo di incontri, che può svolgersi da ottobre ad aprile, si può provare ad unire i gruppi delle diverse fasce d'età per qualche momento di canto insieme.

LIVELLO 1

Una delle pratiche che non può mancare ad ogni incontro di musica è quella del **canto delle note**. Ma cosa sono le "note"?

Per rispondere a questa domanda, solitamente racconto:

LA STORIA DELLA SIGNORA CHIAVE DI VIOLINO

Il contenuto di questo riquadro non è presente in questo estratto

Il contenuto di questa pagina non è presente in questo estratto

Le pagine da 14 a 23 non sono presenti in questo estratto

6. GIOCHI DI MUSICA E MOVIMENTO: LA MUSICA NEL CORPO

PREMESSA

I giochi proposti nelle prossime pagine sono stati creati dai bambini che, dopo tante ripetizioni e variazioni, hanno stabilito delle versioni definitive, che io ho poi riportato nel Signor Quandernon che vi descriverò qui.

Il numero ideale dei partecipanti è da 3 a massimo 7: entro questo numero il turno rimane nei tempi armoniosi e sostenibili per il completamento di un ciclo.

È necessario non inserire tutti i bambini nello stesso turno: a loro piace ripetere il gioco più volte e sono disposti anche ad attendere nell'eseguire il loro compito. È importante, inoltre, che i bambini in attesa osservino i compagni mentre eseguono il gioco.

Durante il proprio gioco il bambino deve stare in stretto contatto visivo e uditivo con l'insegnante.

I giochi proposti sono sempre guidati passo dopo passo da Lucetta e dalla voce, o da un ritmo: l'insegnante deve calarsi pienamente nell'immaginazione degli ambienti rappresentati dai percorsi e (quando necessario) raccontare al bambino la storia che sta mettendo in scena.

Per mostrare il gioco, l'insegnante dovrà eseguirlo in prima persona accompagnandolo con il racconto a voce alta (anche due o più volte se necessario).

Alla fine del proprio turno di gioco, ogni bambino rimette nella giusta posizione il materiale che ha usato e spostato, rendendolo pronto all'uso del compagno successivo.

Ogni gioco proposto può essere spunto per la creazione di nuovi giochi, inoltre se non si ha a disposizione qualche strumento indicato, lo si può sostituire a proprio piacimento o in base alla propria variazione della narrazione.

Le pagine da 26 a 35 non sono presenti in questo estratto

7. CANZONI

1. BUONGIORNO GIORNO	P. 38
2. ARIA	40
3. ESTATE	42
4. L'AUTUNNO È QUI CON ME	44
5. L'INVERNO È ARRIVATO	46
6. ECCO LA PRIMAVERA	48
7. UN SIMPATICO MARZIANO	50
8. IO VORREI, SOGNEREI	52

Alla fine di ogni testo si possono trovare indicazioni di semplici coreografie che i bambini possono imparare con le braccia, indicazioni sulla tenuta del tempo con il battito delle mani o di interpretazione espressiva.

Tengo a precisare che è importante non investire i bambini in coreografie troppo complicate che distoglierebbero l'attenzione al lavoro sull'ascolto e sul canto.

BUONGIORNO GIORNO

08. Ascolto
20. Base

Testo e Musica
di Stefania Paterniani

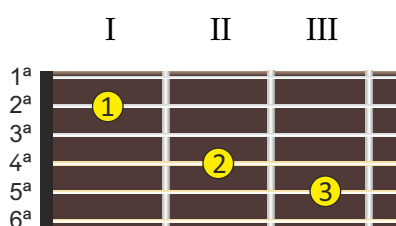
$\text{♩} = 110$

The musical score is written in G major (one sharp) and 4/4 time. It consists of eight staves of music with lyrics underneath. The chords are indicated above the notes. The tempo is marked as quarter note = 110. The lyrics are: 'Sot-to le co-per - te l'o - do - re del - la mam - ma gli_ab - brac-ci del pa - pà la Fuo-ri dal-la por - ta c'è chi mi sta_as-pet - tan - do un gros-so ca - ne che ha not-te se n'è_an-da - ta ____ Si ve-de_un pò di lu - ce da_un pic-co-lo spi-ra-glio lo cal-do tut - to l'an - no ____ In - ve - ce qui vi-ci - no c'è il mio pap-pa-gal-li - no che sai che co-sa c'è a - des - so io mi al - zo ____ Buon-gior - no gior - no il vo-la_in li - ber - tà can - tan-do_al-la cit - tà ____ ven-to che sa - lu - ta me la piog - gia_è sce - sa dal ciel Buon-gior - no gior - no e tut-to bril - la_e tut-to can - ta ma che pro - fu - mo la ter - ra Buon-gior - no gior - no la lu - na che_ha la - scia-to_il ciel per fa - re spa - zio a te Buon - gior - no gior - no mi vie-ne vo - glia di can-tar al so - le che fa cre - sce - re' Alla fine x3'

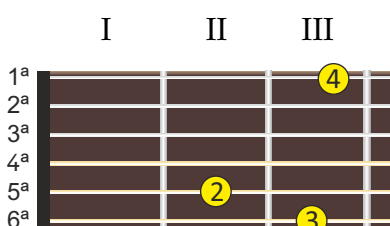
Sot-to le co-per - te l'o - do - re del - la mam - ma gli_ab - brac-ci del pa - pà la
Fuo-ri dal-la por - ta c'è chi mi sta_as-pet - tan - do un gros-so ca - ne che ha
not-te se n'è_an-da - ta ____ Si ve-de_un pò di lu - ce da_un pic-co-lo spi-ra-glio lo
cal-do tut - to l'an - no ____ In - ve - ce qui vi-ci - no c'è il mio pap-pa-gal-li - no che
sai che co-sa c'è a - des - so io mi al - zo ____ Buon-gior - no gior - no il
vo-la_in li - ber - tà can - tan-do_al-la cit - tà ____
ven-to che sa - lu - ta me la piog - gia_è sce - sa dal ciel
Buon-gior - no gior - no e tut-to bril - la_e tut-to can - ta ma che pro - fu - mo la
ter - ra Buon-gior - no gior - no la lu - na che_ha la - scia-to_il ciel
per fa - re spa - zio a te Buon - gior - no gior - no mi
vie-ne vo - glia di can-tar al so - le che fa cre - sce - re' **Alla fine x3'**

Le pagine da 39 a 53 non sono presenti in questo estratto

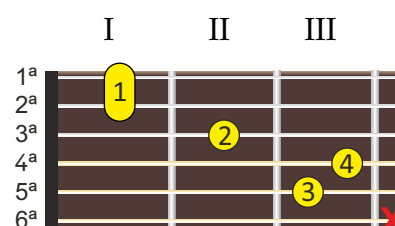
Accordi per chitarra utilizzati nelle canzoni

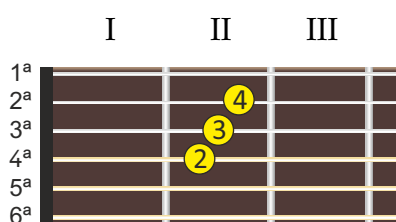
Do (C)

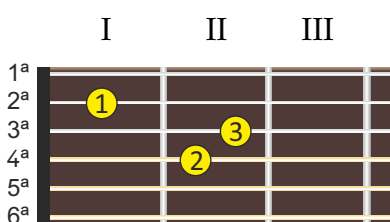
Sol (G)

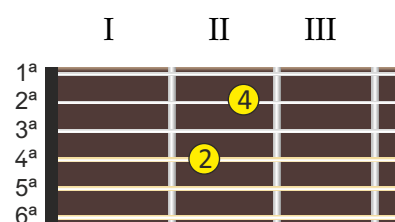
Fa

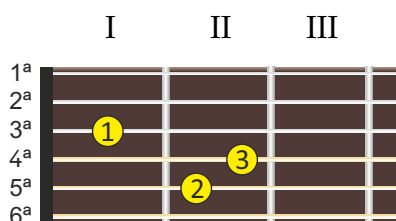
La (A)

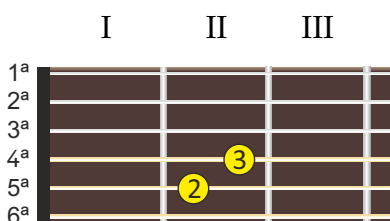
Lam (Am)

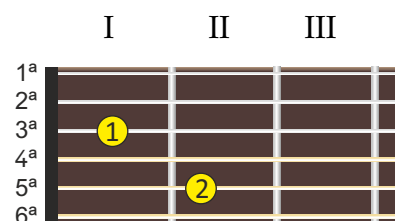
La7 (A7)

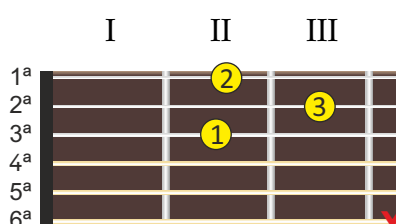
Mi (E)

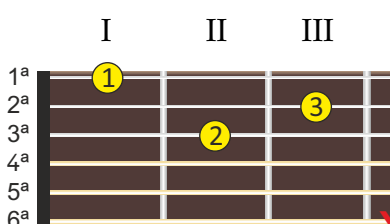
Mim (Em)

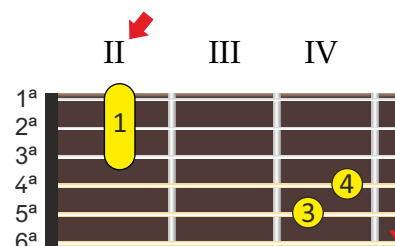
Mi7 (E7)

Re (D)

Rem (Dm)

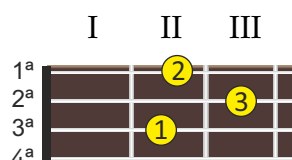
Fa#m (F#m)

NOTA: La corda indicata con una X non va suonata perché la nota corrispondente non fa parte dell'accordo.

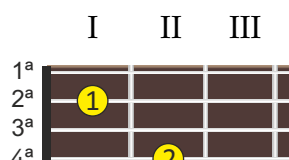
Accordi per ukulele utilizzati nelle canzoni

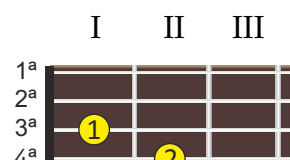
Do (C)

Sol (G)

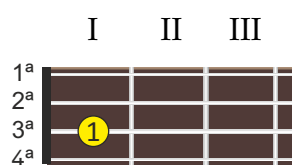
Fa

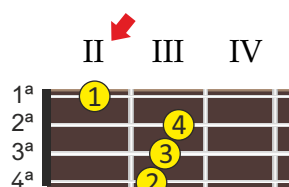
La (A)

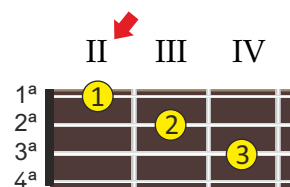
Lam (Am)

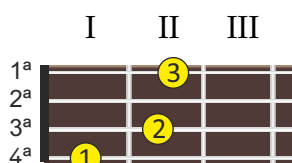
La7 (A7)

Mi (E)

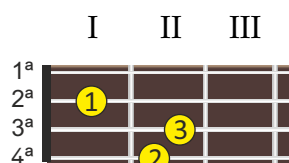
Mim (Em)

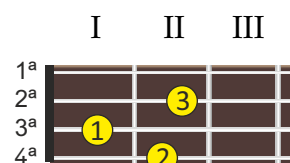
Mi7 (E7)

Re (D)

Rem (Dm)

Fa#m (F#m)

Ringraziamenti

Ringrazio le preziose voci e cuori che hanno cantato le mie musiche. Loro frequentano il mio corso di canto corale presso la scuola di Musical "Capogiro" di Fano.

Tra le voci che hanno cantato c'è mia figlia *Susanna*, che ringrazio anche per i preziosi consigli e costante presenza.

Ringrazio mia sorella *Sara* per l'aiuto nella preparazione vocale.

Ringrazio mia sorella *Simona* per aver dato spazio nella sua scuola ai miei incontri di propedeutica musicale.

Ringrazio la mia sorella nella musica *Elisa Ridolfi* per le condivisioni di spazi e materiali, non solo fisici.

Ringrazio la casa editrice *Progetti Sonori* e in particolar modo *Lanfranco Perini* per la minuziosa attenzione verso il mio lavoro e gli interessanti momenti di confronto avuti insieme, che mi hanno permesso di crescere ancora.

Elenco file audio

01. La canzone delle note (in Do) [1:18]	(Testo e Musica di S. Paterniani - © 2023 by Progetti Sonori Srl)	16. BASE
02. La canzone delle note (in La) [1:18]	(Testo e Musica di S. Paterniani - © 2023 by Progetti Sonori Srl)	17. BASE
03. Frasi melodiche ascendenti [1:13]	(Testo e Musica di S. Paterniani - © 2023 by Progetti Sonori Srl)	
04. Frasi melodiche discendenti [1:15]	(Testo e Musica di S. Paterniani - © 2023 by Progetti Sonori Srl)	
05. Scala ascendente [0:49]	(Testo e Musica di S. Paterniani - © 2023 by Progetti Sonori Srl)	18. BASE
06. Scala discendente [0:49]	(Testo e Musica di S. Paterniani - © 2023 by Progetti Sonori Srl)	19. BASE
07. Ascolto e ripeto [2:29]	(Testo e Musica di S. Paterniani - © 2023 by Progetti Sonori Srl)	
08. Buongiorno giorno [3:00]	(Testo e Musica di S. Paterniani - © 2023 by Progetti Sonori Srl)	20. BASE
09. Aria [2:54]	(Testo e Musica di S. Paterniani - © 2023 by Progetti Sonori Srl)	21. BASE
10. Estate [2:20]	(Testo e Musica di S. Paterniani - © 2023 by Progetti Sonori Srl)	22. BASE
11. L'autunno è qui con me [2:10]	(Testo e Musica di S. Paterniani - © 2023 by Progetti Sonori Srl)	23. BASE
12. L'inverno è arrivato [1:50]	(Testo e Musica di S. Paterniani - © 2023 by Progetti Sonori Srl)	24. BASE
13. Ecco la primavera [1:15]	(Testo e Musica di S. Paterniani - © 2023 by Progetti Sonori Srl)	25. BASE
14. Un simpatico marziano [2:26]	(Testo e Musica di S. Paterniani - © 2023 by Progetti Sonori Srl)	26. BASE
15. Io vorrei, sognerei [1:36]	(Testo e Musica di S. Paterniani - © 2023 by Progetti Sonori Srl)	27. BASE

Prodotto da **Stefania Paterniani**

Testi e Musiche di **Stefania Paterniani**

Hanno cantato in coro e da solisti: **Arianna Cardoni** (solista nei brani 1, 2, 13), **Greta Colucci** (solista nel brano 10), **Yuki Delbianco** (solista nel brano 9), **Enrica Goffi** (solista nei brani 5, 6, 12), **Susanna Lorusso** (solista nei brani 8, 15), **Veronica Rendina** (solista nei brani 11, 14)

Chitarra acustica e classica: **Giulio Vampa**

Registrato da **Michele Conti** presso gli studi **Registra-Mi** di Fano (PU)

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

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