MUSICA è SCUOLA

DISPENSE DEL LABORATORIO

“VERBALITA’ E LINGUAGGIO-STRUMENTARIO ORFF”

Bologna, 17-18 Dicembre 2016

Francesca Lanz
Insegnante OSI
Orff-Schulwerk Italiano

Uso della filastrocca pluricellulare AN DAN TIKE TAN per attività di Accoglienza[1]

AN DAN TIKE TAN
SE ME COMPA RE
ALE LAKE PUME TE
BIS!

La filastrocca è scritta alla lavagna e i partecipanti al laboratorio, seduti in semicerchio, hanno uno strumento ritmico ciascuno. Gli strumenti sono divisi per famiglia (pelli, legni metalli). La filastrocca viene inizialmente letta. Poi alla lettura si associa l'esecuzione con il proprio strumento. La difficoltà maggiore sta nell'ultima riga, che contiene la nota lunga e una misura binaria con due silenzi. Utilizziamo questa misura finale con le pause per un gioco dei nomi e la presentazione dei partecipanti. Nelle varie ripetizioni riprendiamo brevemente il principio della strumentazione lineare con alcune variazioni:

- Una riga di due misure affidata a ogni famiglia di strumenti (ex AN DAN TIKE TAN pelli, SE ME COMPARE legni, ALELAKE PUME TE metalli a risonanza corta, BIS! metalli a risonanza lunga;
- Misure con le stesse cellule ritmiche affidate alla stessa famiglia di strumenti;
- Ulteriore divisione nelle cellule ritmiche ripetute (ex. AN DAN e SE ME) affidando ognuna a strumenti della stessa famiglia ma diversi per timbro (ex tra le pelli bongos e tamburi a cornice);
- Altre.

[1] Per approfondire l'uso della filastrocca pluricellulare AN DAN per la notazione e l'orchestrazione lineare sullo strumentario ritmico si rimanda alle dispense del laboratorio Musica è Scuola di Parma del 29 ottobre .

TEMA DELLE ATTIVITA' DEL LABORATORIO: IL VIAGGIO NELLA CANOA

1. **Danza tradizionale polinesiana Ohe Ana[2]**
   Danza Tahitiana delle Canoe

Hoe Ana prende origine dall'isola di Rarotonga, a ovest di Tahiti, ed è nello stile noto come Aparima, una danza accompagnata dai gesti delle mani descrittivi del testo.

Il canto narra i tempi antichi, quando i popoli della Polinesia migravano da un'isola all'altra. Questi viaggiatori pagaiavano alla volta di Lano, terra leggendaria che giace oltre l'orizzonte. Si possono vedere diverse esecuzioni della danza nella sua forma tradizionale su youtube, mentre è qui riportata la scheda riassuntiva dei movimenti della danza.

OHE ANA La tradizionale posizione di Ohe Ana è inchinati in piccole file di quattro-cinque persone, a imitare la canoa. Tutta le sequenza delle quattro parti è ripetuta due volte		
Misure	Azione	Narrazione
Parte 1		
1-4	Chinarsi nelle prime due misure verso S[3], appoggiando la mano S a terra e roteare la mano destra in alto sopra la testa. Stessa cosa speculare nella altre due misure	Partiamo in viaggio cercando una nuova terra
5-8	Braccia incrociate all'altezza del petto, quattro dondolamenti S-D-S	In mezzzo alle onde
9-16	Ripetere 1-8	
Parte 2		
1-4	Le mani, all'altezza del petto, disegnano due ampi cerchi verso S e poi verso D	Intorno il mare è grande e piatto
5-8	Mani all'altezza della fronte, scrutiamo l'orizzonte a S, al Centro e a D	Cerco la terra
9-16	Mano S aperta in alto nelle prime due misure, mano D con pugno chiuso in alto la raggiungono, poi per quattro volte le mani si aprono e richiudono verso l'alto	In cielo c'è il sole di giorno, la luna, e tante stelle
Parte 3		
1-8	Imitare il gesto del pagaiare due volte verso S e poi verso D due volte , e ripetere	Pagaiamo ancora
9-12	Le mani, all'altezza del petto, disegnano due ampi cerchi verso S e poi verso D	Mentre il mare è calmo
13-16	Portare le braccia distese avanti e poi verso il petto per due volte	Eccola la terra!
Parte 4 - veloce		
1-4	Imitare il gesto del pagaiare due volte verso S e poi verso D due volte , e ripetere	Presto pagaiamo
5-8	Mani si aprono e chiudono velocemente verso l'alto quattro volte, poi gesto del tuffarsi in vanti con le mani unite e due clap delle mani	Ringraziamento e tuffo
9-16	Si ripete come 1-8, ma nel finale un solo clap delle mani	Eccola la terra!

[2] La danza fa parte integrante del Corso OSI Nazionale di Formazione nella Metodologia e Pratica dello Schulwerk ed è presentata in questa forma nella classe di Musica e Movimento della Maestra Marcella Sanna.
[3] Legenda S=Sinistra D= Destra

CANOE

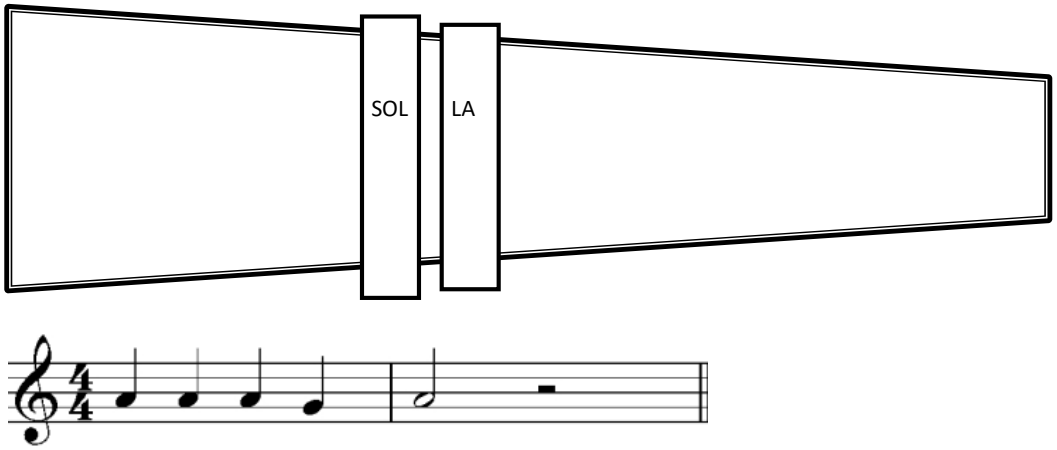
Gioco - Brano per quattro strumenti a barre preparati e strumentario ritmico[4]

Il brano è composto di quattro frasi melodiche omoritmiche che contengono rispettivamente:

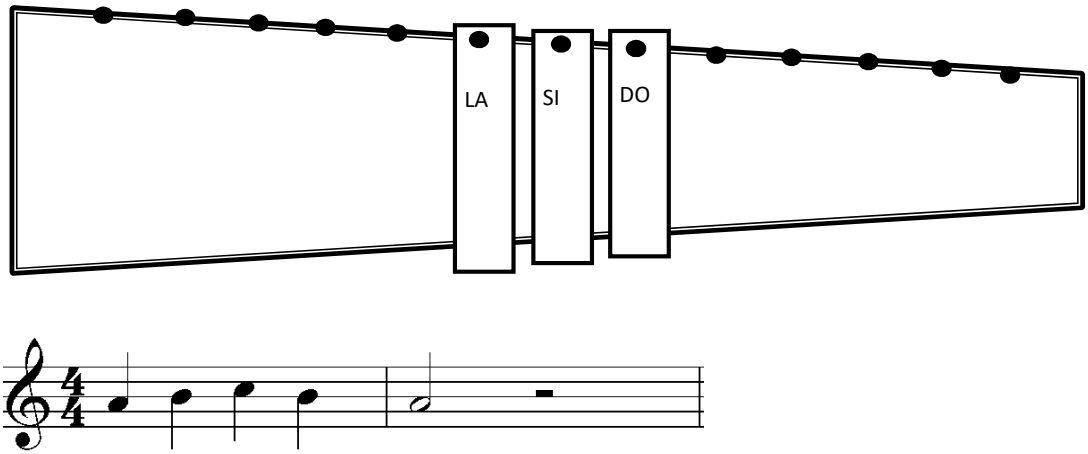
1. Due note
2. Tre note
3. Quattro note
4. Cinque note

I quattro strumenti a barre sono pertanto preparati ogni volta con una barra in più.

Strumento e Frase 1

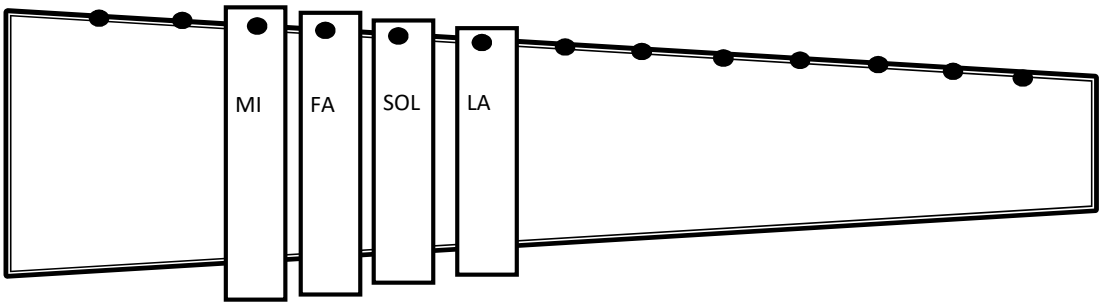


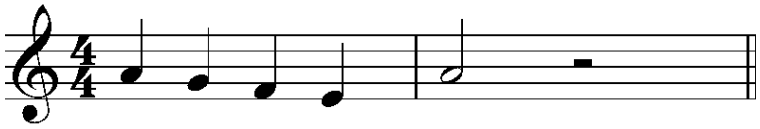
Strumento e Frase 2



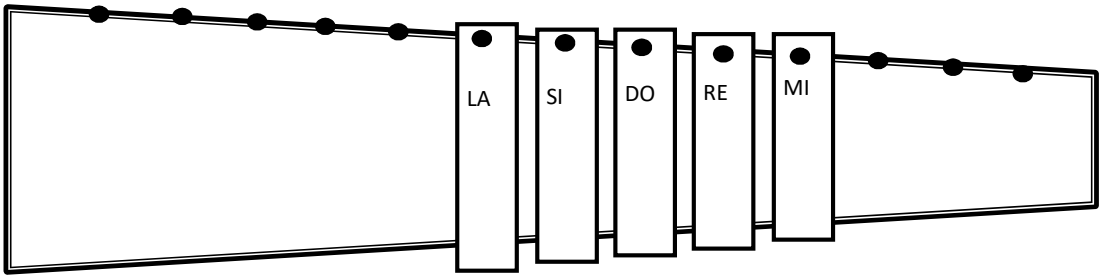
[4] Il brano, composto da Francesca Lanz, così come il percorso didattico ideato sono in fase di pubblicazione in un volume della collana OSI dedicato dall'autrice allo strumentario a barre in relazione al movimento espressivo e la danza

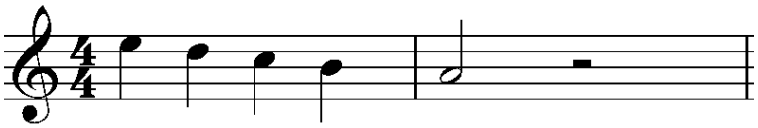
Strumento e Frase 3



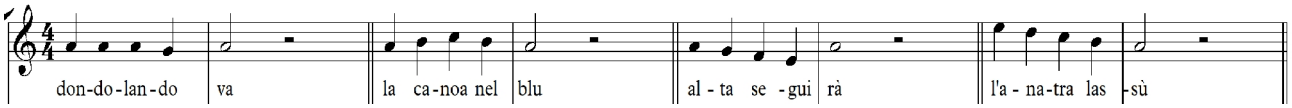


Strumento e Frase 4





La sequenza delle 4 Frasi con il suo testo è sotto riportata

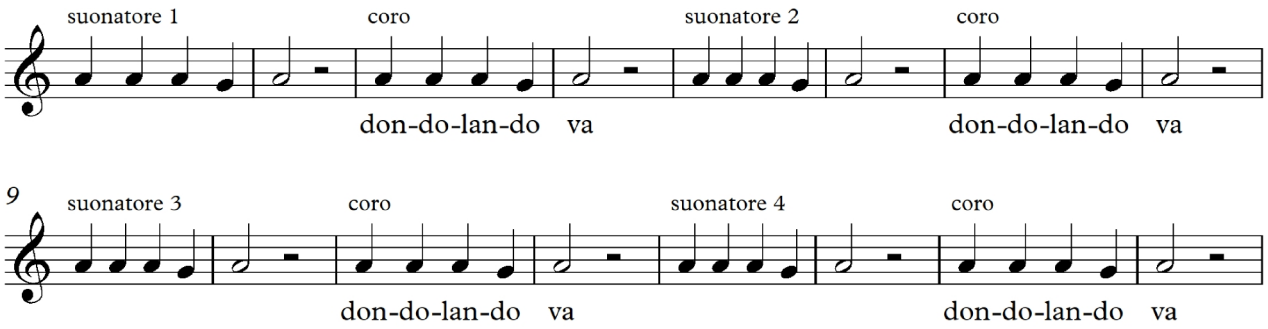


COSTRUIRE IL CANTO DELLE CANOE ACCOMPAGNATO DAGLI STRUMENTI A BARRE E RITMICI

Ogni strumento rappresenta una canoa. Supponiamo che davanti a ogni strumento ci siano quindi quattro persone in fila. Inizialmente chiediamo a ogni capofila in sequenza, di esplorare liberamente con il battente il suo strumento, appoggiare poi il battente a terra e andare in coda, di modo che tutta la fila possa esplorare lo strumento, e che a livello uditivo si restituisca nella stanza

la diversa presenza di due, tre quattro, cinque altezze dei suoni con cui gli strumenti sono preparati. Quando tutti avranno fatto questa prima esperienza chiederemo di improvvisare una melodia basata su un metro dato da AN DAN SE ME BIS!. Ciò corrisponde a fissare le due misure di cui i frammenti melodici sono composti. Successivamente inseriremo il nome delle note.

Ogni canoa ha la sua melodia e il suo testo. Ripetiamo ogni frase per 4 volte, così che ogni suonatore la possa provare e si fissi il testo. La pausa di due tempi nella seconda misura e la ripetizione da parte del coro garantirà il tempo del cambio di suonatore, che dopo aver eseguito la melodia passerà il battente al compagno dietro e andrà in coda alla fila. Riporto come esempio solo il primo strumento, ma questo avverrà con tutti e quattro gli strumenti e rispettive frasi melodiche e testi.



Proponendo questa attività ai bambini (e anche agli adulti), può succedere che non riescano a contare subito la durata della pausa da due quarti. Possiamo quindi inserire uno strumento ritmico che nella seconda misura suoni, ad esempio, le prime due cellule ritmiche di AN DAN TIKE TAN. Per arricchire l'aspetto timbrico inseriamo quattro diversi strumenti ritmici, ognuno legato a uno strumento/canoa. Tali strumenti verranno affidati a chi non è nella prima posizione della fila/canoa. Nell'esempio fornito con l 'allegata partitura/simulazione dell'attività, il tamburo suona sempre dopo lo xilofono contralto a cui è affidata la prima frase melodica, i woodblock dopo il glockenspiel nella seconda frase, il triangolo dopo lo xilofono basso, che suona la terza parte, e le nacchere dopo il metallofono contralto che suona la quarta frase.

GIOCHI SPAZIALI

- **CAMBIO DI CANOA DEI SUONATORI**

Possiamo ora suonare tutte le frasi nella sequenza. Il primo suonatore, al termine della sua frase, appoggerà a terra il battente al compagno dietro e andrà in coda non più dietro la sua canoa, ma alla canoa che ha una barra in più. Il suonatore dell'ultima canoa, con cinque barre, andrà a ricominciare il giro dalla prima frase. Per tornare al punto di partenza per ogni suonatore ci vorranno, in caso di quattro suonatori per canoa, ben 16 ripetizioni della sequenza.

- **CANOE IN VIAGGIO TRA GLI STRUMENTI PREPARATI**

Un'altra possibilità è che le quattro canoe siano poste orizzontalmente davanti agli strumenti e immaginino di viaggiare spostandosi da uno strumento all'altro dopo aver suonato. Il capofila guida la sua canoa e tutti seguono fino alla fine della sequenza. Quindi il primo suonatore eseguirà la sua frase e si sposterà poi al secondo strumento, dove suonerà la seconda frase nel seguente giro completo, e così via fino a andare dietro alla fila dopo la quarta frase, lasciando a guidare la canoa il nuovo capofila.

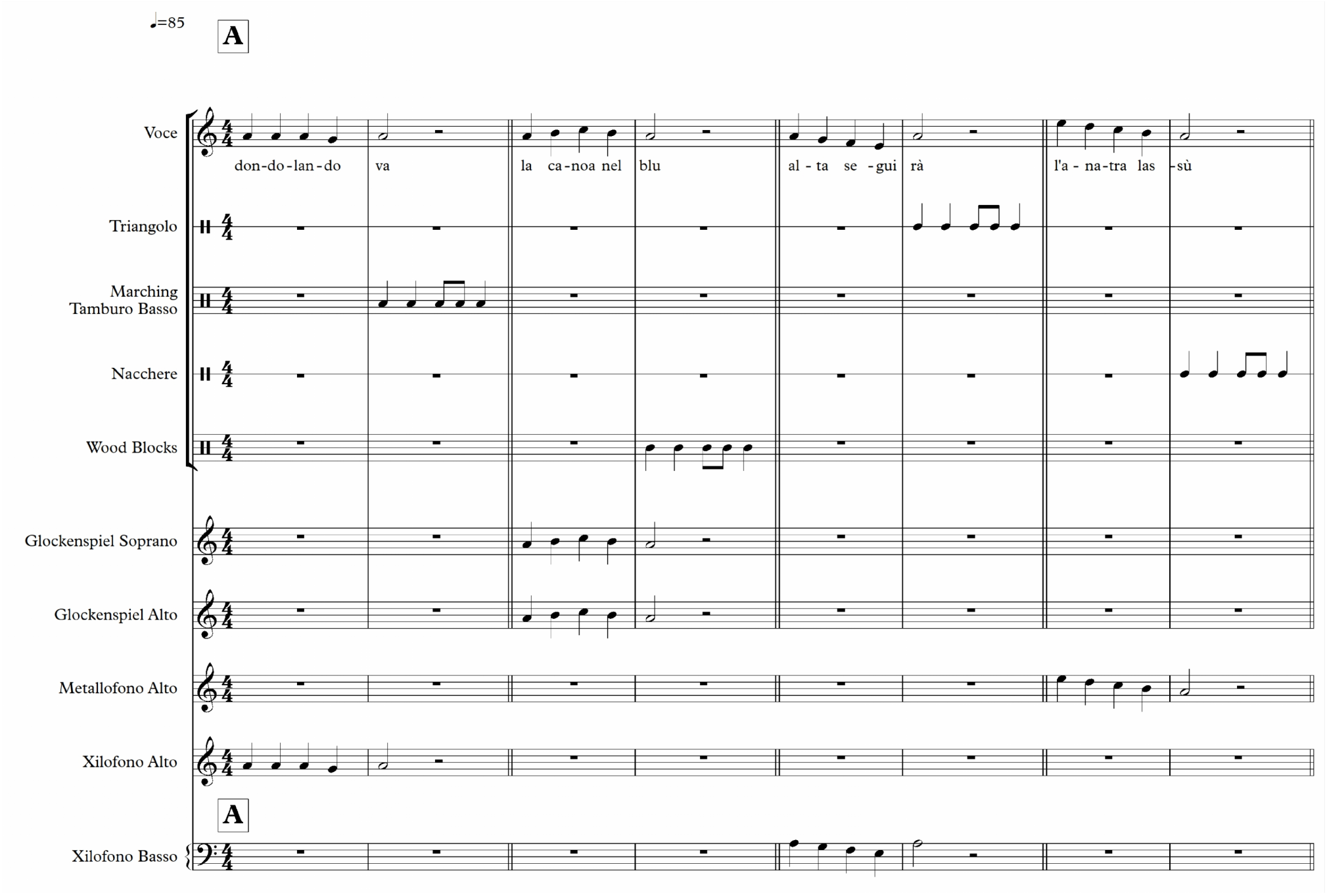
VARIAZIONI NELLA SEQUENZA

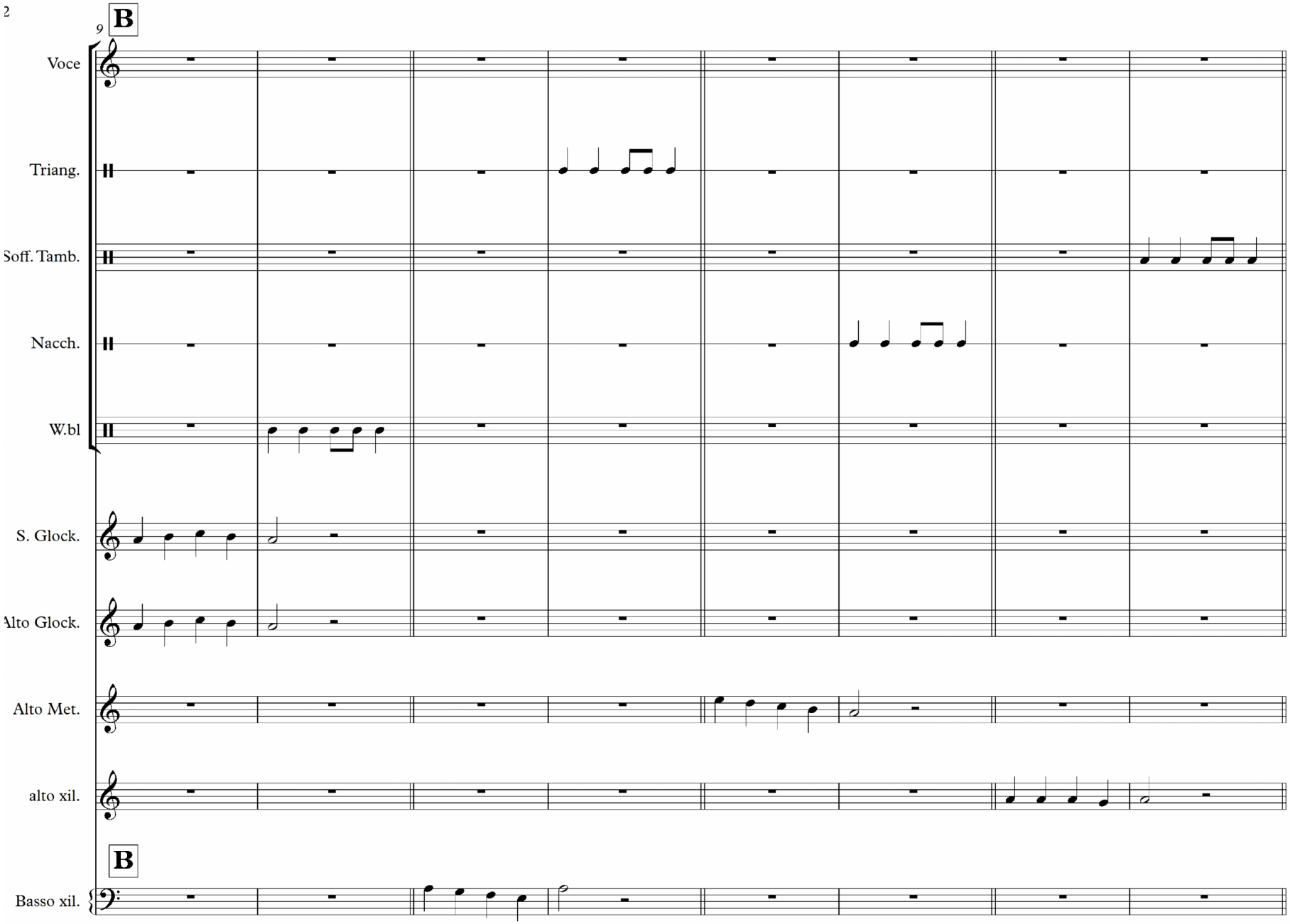
Possiamo far scegliere diverse sequenze delle quattro frasi melodiche, come nell'esempio della lettera B della allegata simulazione/partitura. Un esercizio di ascolto e di attenzione è quello di non prefissare una sequenza e lasciare che questa venga improvvisata dai quattro strumentisti coinvolti (e relativi strumenti ritmici), evitando sovrapposizioni, al fine di affinare la capacità di ascolto nel gruppo. In una successiva fase possiamo anche estendere alla possibilità di sovrapporre le frasi melodiche.

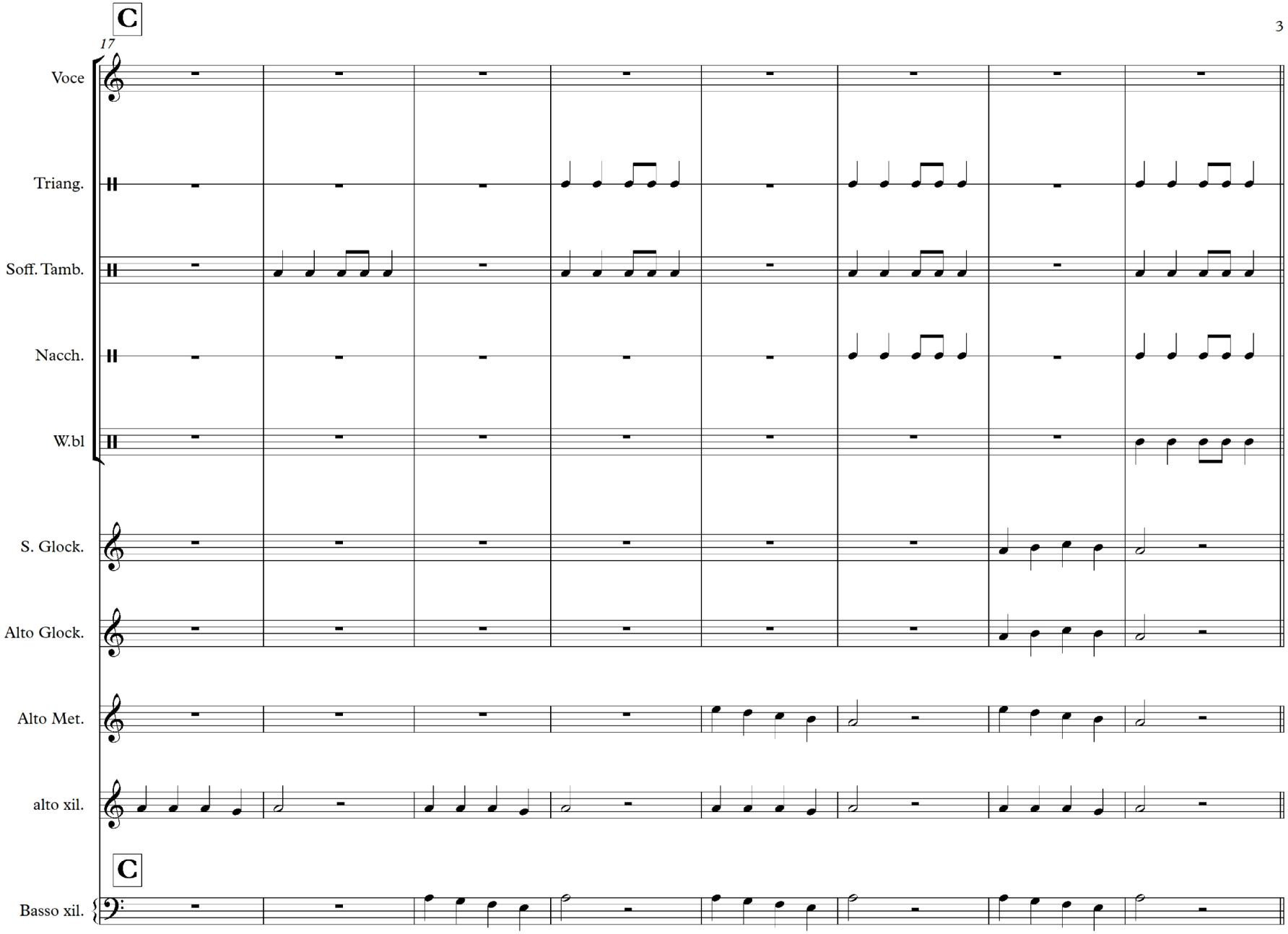
SOVRAPPOSIZIONI

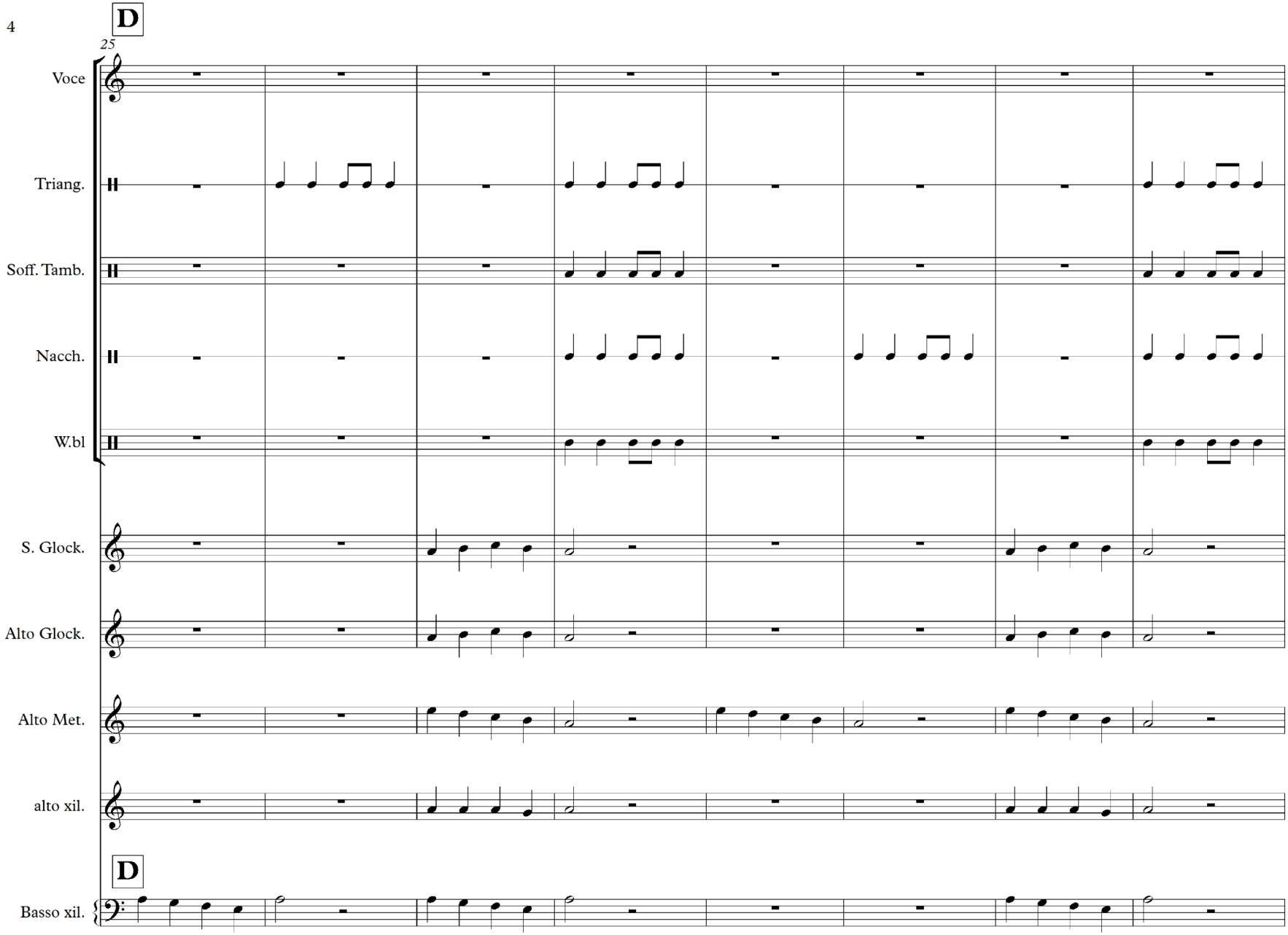
Le quattro frasi melodiche sono quindi perfettamente sovrapponibili, come dimostrato all'orecchio nella precedente attività di improvvisazione. Tra le varie possibilità di sovrapposizione proviamo a approfondire:

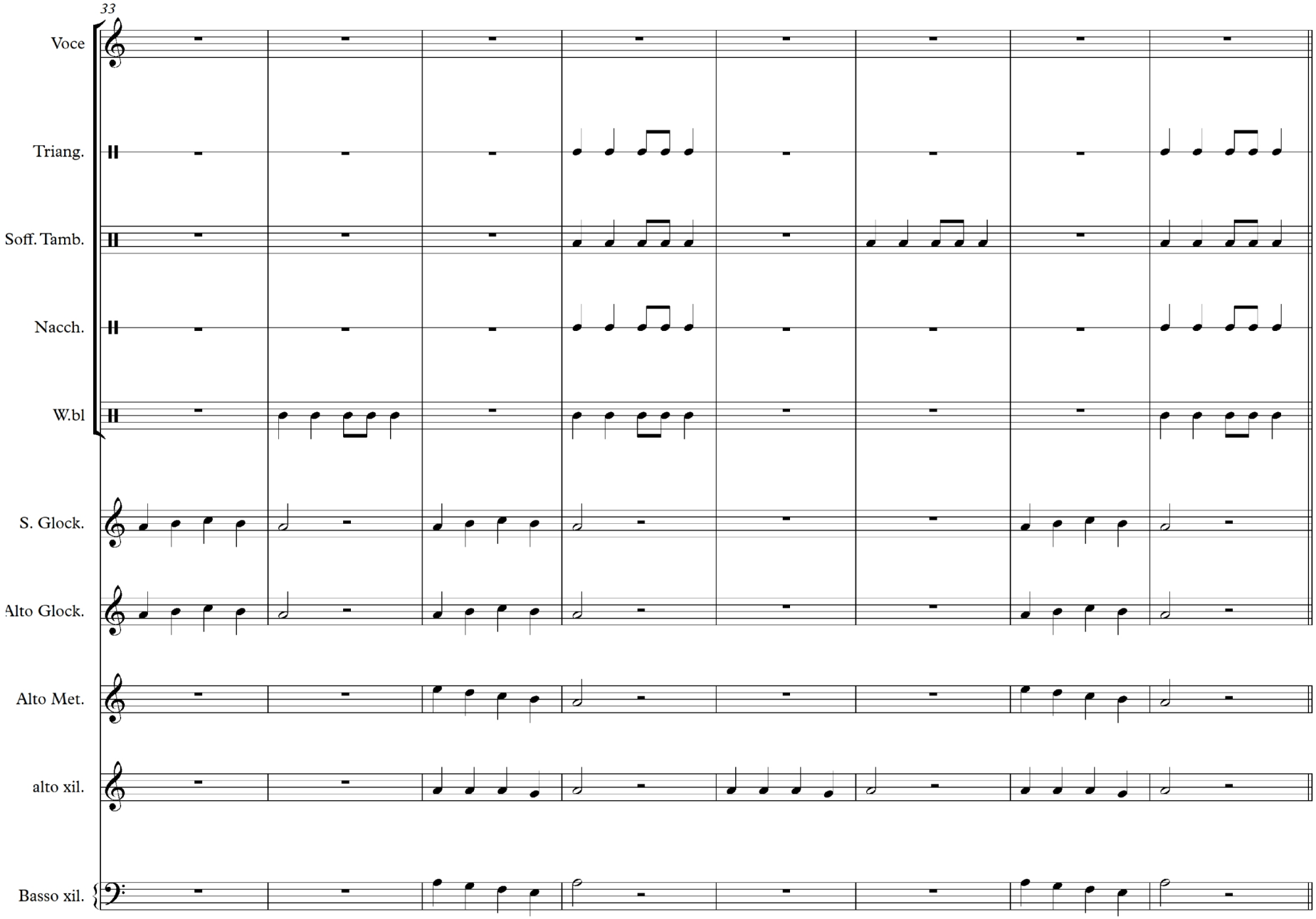
1. Entrata e sovrapposizione di uno strumento per volta come nella lettera C della simulazione/partitura allegata;
2. Solo/tutti: uno strumento espone la sua frase e gli altri rispondono con la propria sovrapponendosi, come nella lettera D della simulazione/partitura allegata.

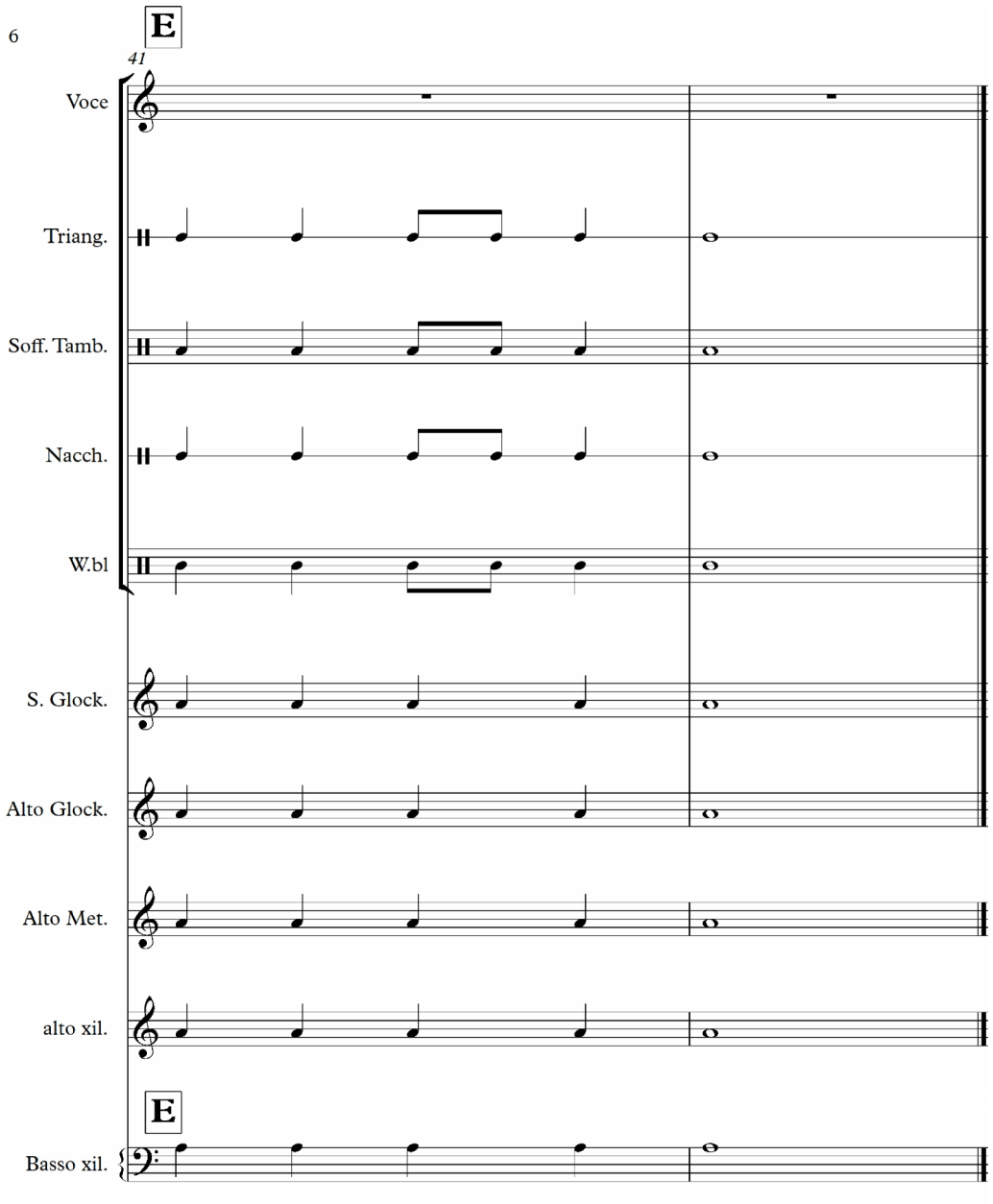

♩=85
A
Voce
don-do-lan-do va la ca-noa nel blu al - ta se - gui rà l'a - na-tra las -sù
Triangolo
Marching Tamburo Basso
Nacchere
Wood Blocks
Glockenspiel Soprano
Glockenspiel Alto
Metallofono Alto
Xilofono Alto
A
Xilofono Basso


9
B
Voce
Triang.
Soff. Tamb.
Nacch.
W.bl
S. Glock.
Alto Glock.
Alto Met.
alto xil.
B
Basso xil.


C
17
Voce
Triang.
Soff. Tamb.
Nacch.
W.bl
S. Glock.
Alto Glock.
Alto Met.
alto xil.
C
Basso xil.


D
25
Voce
Triang.
Soff. Tamb.
Nacch.
W.bl
S. Glock.
Alto Glock.
Alto Met.
alto xil.
D
Basso xil.

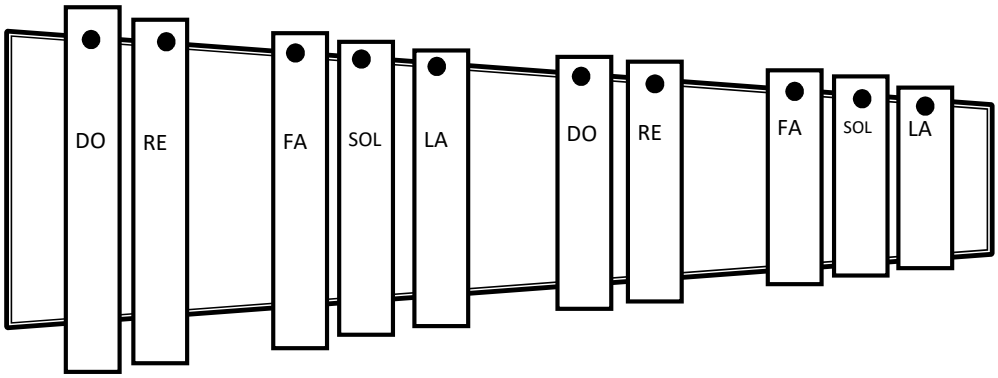

33
Voce
Triang.
Soff. Tamb.
Nacch.
W.bl
S. Glock.
Alto Glock.
Alto Met.
alto xil.
Basso xil.


E
41
Voce
Triang.
Soff. Tamb.
Nacch.
W.bl
S. Glock.
Alto Glock.
Alto Met.
alto xil.
E
Basso xil.

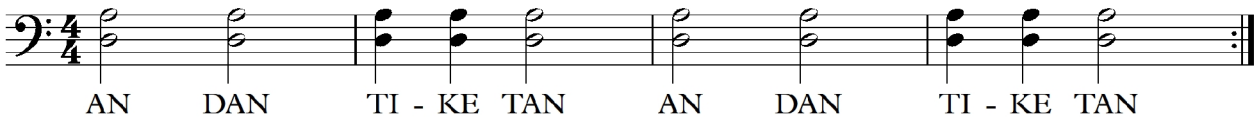
CANOE SONG

Tradizionale Nord Americano

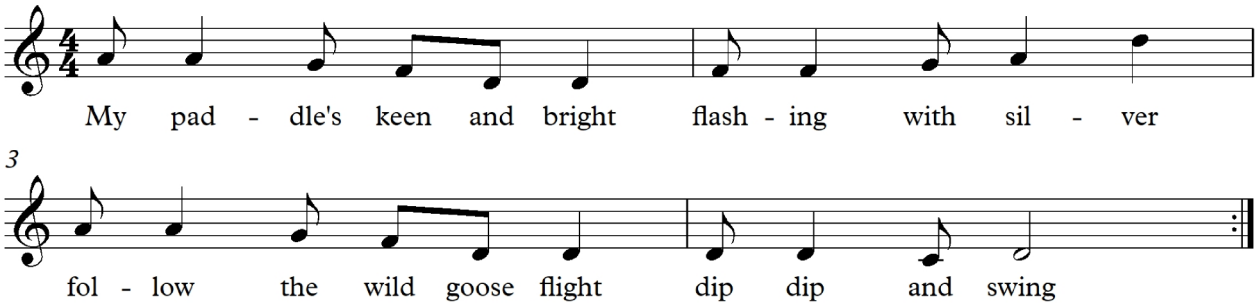
Canoe Song è un brano con una melodia basata sull'ambito pentatonico di FA e con basso RE. Utilizza quindi l'aspetto minore della scala pentatonica. Prepariamo gli strumenti estraendo le barre SI e MI. Lo strumento si configura con questo aspetto:



Per creare l'ambito di RE minore possiamo chiedere al basso di eseguire dei bicordi suonando la fondamentale RE e la quinta LA secondo il ritmo delle prime due cellule di AN DAN TIKE TAN con i valori raddoppiati, cioè con un tempo di 4/4. La linea del basso viene mantenuta in forma di ostinato:



Chiedendo a ogni strumentista di trovare un suo ostinato con le note della pentatonica creiamo un ambiente armonico pentatonico per cantare[5] la melodia di canoe song[6]:



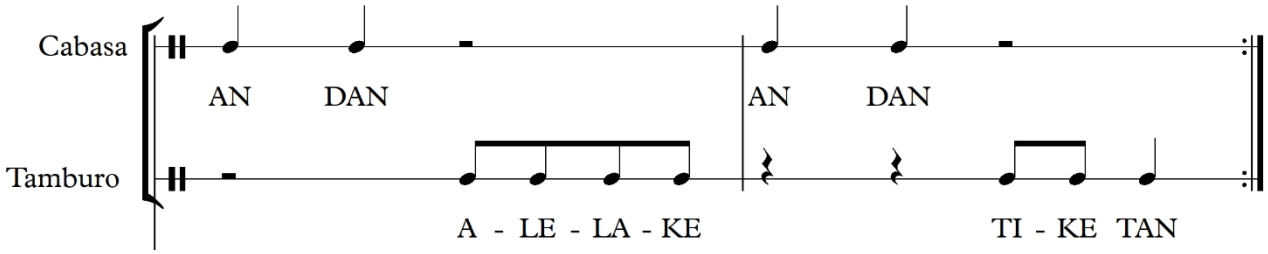
E' possibile che gli ostinati scelti precedentemente risultino di troppo difficile esecuzione quando si aggiunge la difficoltà di cantare contemporaneamente. Per sviluppare l'indipendenza invitiamo

[5] La pratica della stratificazione degli ostinati sugli strumenti a barre per accompagnamento al canto è già stata introdotta e approfondita nel laboratorio MusicaèScuola Parma. Vedi dispense sul sito www.musicaescuola.com

[6] La traduzione del testo inglese: la mia pagaia agile e luminosa, brillando d'argento, segue il volo dell'oca selvatica, tuffa tuffa e dondola

quindi i suonatori a trovare un ostinato che sia molto semplice e che le mani riescano a eseguire da sole, lasciando la possibilità alla voce di eseguire un'altra funzione. Il canto viene proposto misura per misura e insegnato a eco ai suonatori. Successivamente si cantano le prime due misure, ripetute a eco dai suonatori, e infine le quattro misure di cui è costituita la melodia. Una volta appresa la melodia con il testo possiamo anche imparare a suonarla sugli strumenti a barre. Anche questa può essere insegnata con il procedimento su descritto, sostituendo al testo i nomi delle note. Imparata la sequenza delle altezze queste verranno poi percosse sullo strumento a barre andando a sostituire il precedente ostinato di accompagnamento[7]. Avremo così una melodia strumentale, oltre che un canto, per decidere l'arrangiamento del nostro brano.

Per arricchire il brano possiamo inserire qualche strumento ritmico che esegua degli ostinati di accompagnamento utilizzando sempre le cellule ritmiche della conta AN DAN. Ad esempio:



Il brano potrà ora essere strutturato alternando e sovrapponendo gli elementi che lo costituiscono. A titolo esemplificativo ecco una strutturazione del brano decisa da un giovane strumentista di otto anni, in cui ogni parte è formata da 4 battute:

INTRODUZIONE: Bastone della pioggia e ocean drum creano il suono dell'acqua

A. Entrano gli strumenti ritmici mentre continuano a suonare i precedenti strumenti
B. Entra il basso aggiungendosi ai precedenti
C. Gli xilofoni espongono la melodia
D. I metallofoni espongono la melodia
E. I glockenspiele espongono la melodia
F. Tutti gli strumenti a barre suonano all'unisono la melodia
G. La melodia viene cantata con accompagnamento di strumenti ritmici e basso
H. (parte finale più lunga) La melodia viene eseguita in canone a due voci (partendo dalla seconda misura) tra strumenti di legno che partono prima e strumenti di metallo (metallofono e glockenspiele) che hanno la seconda entrata. La melodia viene ripetuta due volte dai due gruppi e poi si ripete in diminuendo solo l'ultima misura fino a sparire e lasciare come all'inizio solo ocean drum e bastone della pioggia, che chiuderanno il brano.

[7] Giovanni Piazza "Musica a scuola con lo strumentario Orff vol 2 Gli strumenti a Barre" pag. 22 Suoniamo il canto

BIBLIOGRAFIA

RIELABORAZIONE UFFICIALE ITALIANA DELL'ORFF SCHULWERK:

- Giovanni Piazza: Orff-Schulwerk-Musica per bambini, edizione italiana elaborata sulla base dell'opera didattica di Carl Orff e Gunild Keetman, Manuale, Suvini Zerboni, Milano 1979, pagg. 224.
- Giovanni Piazza: Orff-Schulwerk-Musica per bambini, edizione italiana elaborata sulla base dell'opera didattica di Carl Orff e Gunild Keetman, Esercitazioni pratiche, Suvini Zerboni, Milano 1984, pagg. 227.
- Sandro Biagiola-Giovanni Piazza: Orff-Schulwerk-Musica per bambini, Canti folklorici italiani da 2 a 6 suoni, Suvini Zerboni, Milano 1991, pagg. 124.
- Giovanni Piazza, Musica a scuola con lo strumentario Orff - 2 voll. Reprint dell'Edizione AMADEUS del 1991 -OSI-MKT, Brescia 2009, Vol 1° - Gli strumenti ritmici (pagg. 148)
- Giovanni Piazza, Musica a scuola con lo strumentario Orff - 2 voll. Reprint dell'Edizione AMADEUS del 1991 - OSI-MKT, Brescia 2009, Vol 2° - Gli strumenti a barre (pagg. 124)

COLLANA DIDATTICA O.S.I. Orff Schulwerk Italiano: www.orffitaliano.it

- Paola Anselmi Pongo musicale – Idee musicali da modellare per bambini piccolissimi. CDO–018 – OSI-MKT Brescia 2010, pagg. 60 con CD allegato
- Paola Anselmi - Ines Melpa - Ugo Valentini Ba Ba Settete - Salta, canta, gira e dondola... - Giochi di Musica da 0 a 6 anni CDO-028 - OSI-MKT, Brescia 2014, CD con libretto di 14 pagine
- Paola Anselmi - Francesco Saverio Galtieri I linguaggi espressivi della primissima infanzia - Spunti dal convegno del 28 ottobre 2005 con un intervento di Beth M. Bolton CDO-008 - OSI-MKT, Brescia 2006, pagg. 38
- Associazioni della Rete Nazionale Musica in culla®a cura di Alberto ConUIrado e Francesco Saverio Galtieri Musica in culla – proposte didattiche zerotre CDO-021 - MKT, Brescia 2011, pagg. 68
- Stefano Baroni - Ciro Paduano QUESTIONE DI... STILE - Ascolto attivo con la body percussion CDO - 027 - OSI-MKT, Brescia 2014, pagg. 48 con CD allegato
- Alberto Conrado Cross Fade - Dietro le quinte della performance CDO-003 - OSI-MKT, Brescia 2003, pagg. 38

- Silvia Cucchi Il 'sistema' cervello e l'apprendimento musicale del bambino - in collaborazione con Giovanni Piazza per un confronto con alcune pratiche dell'Orff-Schulwerk Italiano CDO-030 - OSI-MKT, Brescia 2015, pagg. 216
- Walter Fischetti Suonare subito insieme - Giochi al pianoforte a 3 mani in cui uno dei pianisti non sa nulla di musica (l'altro speriamo di sì) CDO-015 - OSI-MKT, Brescia 2009, pagg. 32 con CD allegato
- Manuela Foppoli - Chiara Infantino - Ciro Paduano - Marcella Sanna ...ANIMALI... Percorsi didattici per la Scuola dell'Infanzia CDO-007 - OSI-MKT, Brescia 2006, pagg. 44 con CD allegato
- The song of the Bird, Canzoni palestinesi per bambini composte da Rima Nasir Tarazi (a cura di Bettina Ezbidi e Francesco Saverio Galtieri) Arrangiamenti per strumentario Orff: Maria Grazia Bellìa Versione italiana CDO-012 - OSI-MKT, Brescia 2008, pagg. 72 con CD allegato
- The song of the Bird, Palestinian songs for children composed by Rima Nasir Tarazi (edited by Bettina Ezbidi and Francesco Saverio Galtieri) arrangements for Orff Instruments: Maria Grazia Bellìa English version In cooperation with Edward Said National Conservatory of Music in Palestine CDO-013 - OSI-MKT, Brescia 2008, 72 pages + enclosed cd
- Sestino Macaro Aluwasio - 8 canti africani a 1 e 2 voci con accompagnamento di pianoforte, body percussion e strumenti ritmici - Partitura e parti staccate CDO–024 – OSI-MKT, Brescia 2012 pagg. 112
- Sestino Macaro - Giovanni Piazza Pentajazz - Diversi usi delle pentafonie per un approccio didattico al jazz immediato e creativo CDO-005 - OSI-MKT, Brescia 2005, pagg. 68 Con CD allegato
- Elita Maule Per una didattica attiva del paesaggio sonoro - Antichi sound da scoprire e reinventare: suoni e musiche di mestieri scomparsi CDO-006 - OSI-MKT, Brescia 2005, pagg. 40 Con CD allegato
- Liliana Minutoli Gli Aristogiochi - dal Cartoon… una guida ai linguaggi espressivi: musica, teatro, movimento, arte - Quaderno per giocatori dai 5 ai 12 anni CDO-010 - OSI-MKT, Brescia 2008, pagg. 48 con CD allegato
- Ciro Paduano I suoni del corpo - Dal gesto suono alla body percussion - Brani, giochi e attività con e sulla tecnica della body percussion CDO 23 - OSI-MKT, Brescia 2011, pagg. 44 con CD allegato
- Ciro Paduano e Marcella Sanna Altro che musica - Percorsi didattici per la realizzazione di undici brani da giocare, cantare, suonare e ballare CDO-002 - OSI-MKT, Brescia 2003, pagg. 35

- Giovanni Piazza - Roberto Piumini Il Cow-boy misterioso per coro interattivo a 2 voci bianche accompagnato dal pianoforte e, in modo episodico, da strumenti Orff a barre, percussioni, body percussion e altri strumenti. 2 volumi.CDO-009A e CDO-009B - OSI-MKT, Brescia 2007 Partitura (pagg. 76 con CD allegato)

- Giovanni Piazza L'Ippopo… - 19 pezzi facili per pf. su poesie e con disegni originali di Toti Scialoja CDO-011 - OSI-MKT, Brescia 2008, pagg. 44

- Giovanni Piazza Suoniamoci su...® - Sonorizzazioni di gruppo su playback Reprint dell'Edizione Ricordi del 1994 CDO-004 - OSI-MKT, Brescia 2004, pagg. 74 Con CD allegato

- Giovanni Piazza Tre pezzi per pianoforte a quattro mani e strumentario ORFF CDO-001A e CDO-001B - OSI-MKT, Brescia 2003 Partitura (pagg. 23)

- Marcella Sanna … A tempo con i passi … – Danze originali, variate, modificate, rielaborate, stravolte e inventate per la scuola dell'infanzia e primaria Primo volume CDO–022 – OSI-MKT, Brescia 2011 pagg. 52 con CD allegato

- Chiara Strada Duetti colorati - 15 pezzi d'autore adattati al pianoforte per bambini ai primi passi in compagnia dell'insegnante.CDO-014 - OSI-MKT Brescia 2009 pag.40

- Chiara Strada Coloured duets - 15 classical pieces adapted to the piano for children's first steps in music in the company of the teacher. CDO-025 - OSI-MKT Brescia 2014 pag.40

- Chiara Strada Frottole, Villotte e Villanelle – me le canto e me le suono – 20 brani tratti dal repertorio rinascimentale adattati per canto con accompagnamento pianistico a due mani nell'ambito delle 5 dita - CDO-019 – OSI-MKT Brescia 2011, pagg. 56

- Chiara Strada Musica in cornice – piccoli cantautori al pianoforte: inventare musica e testi CDO-031 – OSI-MKT Brescia 2016, pagg. 90

- Chiara Strada Tasti e Testi– sette giochi musicali per la scuola primaria in compagnia dei grandi pittori CDO-026 – OSI-MKT Brescia 2014, pagg. 56 con cd allegato

- Enrico Strobino Battimani – Giochi di bambini in musica CDO-029 – OSI-MKT Brescia 2015, pagg. 64 con video in rete

- Enrico Strobino Tintinnabula – Omaggio ad Arvo Pärt attraverso esperienze di ascolto, analisi, interpretazione e composizione CDO-032 – OSI-MKT Brescia 2016, pagg. 64 con cd allegato

ALTRE PUBBLICAZIONI

•Giovanni Piazza (a cura di) L'Orff-Schulwerk in Italia EDT/SIEM, 2010, pagg. 192