

Progetto didattico a.s. 2017/2018

Conoscere l'orchestra sinfonica con Benjamin Britten

Per un ascolto consapevole

Prof. Jacopo Leone Bolis

Premessa

Oggigiorno giovani e meno giovani sono perennemente sottoposti a stimoli sonori. Ovunque è possibile imbattersi in innumerevoli jingle pubblicitari, musiche commerciali o passaggi radiofonici che cercano d'imporre ai propri fruitori determinati prodotti discografici. Grazie alle odierne tecnologie, questa ampissima offerta musicale è fruibile ovunque e in qualsiasi momento. Tutto ciò ha creato una vera e propria saturazione in merito alle capacità di ascolto di ragazzi e ragazze. I fruitori di oggi, consumando quotidianamente enormi quantità di musica, non si soffermano con attenzione nel merito dei singoli prodotti sonori che fruiscono ma, al contrario, hanno nei confronti delle musiche in cui si imbattono un atteggiamento famelico che evita che tali prodotti siano realmente ascoltati e compresi. La musica è fruita nell'immediato per riscontrare in essa un qualche piacere estetico temporaneo e successivamente, entro un tempo talvolta brevissimo, abbandonata e cestinata. Il presente progetto didattico si pone il non semplice problema di riattivare le capacità critiche dei giovani nell'ambito della fruizione dei prodotti musicali. Il verbo 'ascoltare' non è il semplice sinonimo dei verbi 'sentire' o 'percepire'. Mentre quest'ultimi prevedono un'azione passiva dove il soggetto è artefice involontario dell'atto che, suo malgrado, pone in essere (es. percepire un suono), il verbo ascoltare impone una condotta attiva da parte del soggetto che compie tale azione. Durante un ascolto ben strutturato e consapevole, il soggetto è assolutamente cosciente nel merito dell'azione che sta ponendo in essere (e che compie per sua diretta volontà).

Finalità

Creare nei propri allievi la capacità di ascoltare in maniera consapevole qualsivoglia brano musicale attraverso la conoscenza e la corretta comprensione dei diversi timbri degli strumenti musicali dell'orchestra sinfonica e, infine, insegnando loro, seppur a livello di semplice infarinatura generale, che l'arte musicale crea strutture narrative aventi forme precise (delle vere e proprie strutture architettoniche entro le quali si muove e viene presentato al pubblico un determinato contenuto sonoro portatore di valori immaginifici e estetici).

Materiale didattico

Registrazione in formato audio (Cd-audio), audio-video (DVD) e partitura completa della composizione *The young person's guide to the orchestra* scritta dal compositore britannico Benjamin Britten nel 1946, su sollecitazione della BBC, per 'spiegare' ai giovani come è strutturata un'orchestra sinfonica e quali siano le sue potenzialità timbriche e espressive.

L'organico strumentale previsto per l'esecuzione del brano è il seguente: legni (ottavino, 2 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti in si bemolle e la, 2 fagotti), ottoni (4 corni in fa, 2 trombe in do, 3 tromboni, basso-tuba), arpa e percussioni (timpani, grancassa, tamburino, triangolo, rullante, woodblock, xilofono, nacchere, tam-tam, frusta).

La composizione possiede la seguente struttura formale: esposizione del tema principale + variazioni del tema principale + fuga conclusiva. Tale struttura macroformale mostra la seguente

organizzazione in sottosezioni (a ogni singola sottosezione è associata una precisa indicazione agogica e espressiva e lo strumento musicale in essa preponderante):

Tema principale (presentazione del tema) - Allegro maestoso e largamente

Tutti orchestrale

Singole sezioni dell'orchestra: . legni

. ottoni

. archi

. percussioni

Tutti orchestrale

Inizio variazioni (variazioni sul tema principale)

Variazione A - Presto

Ottavino e flauto traverso

Variazione B - Lento

Oboe

Variazione C - Moderato

Clarinetto

Variazione D - Allegro alla marcia

Fagotto

Variazione E - Brillante alla polacca

Violino

Variazione F - Meno mosso

Viola

Variazione G

Violoncelli

Variazione H - Cominciando lento ma poco a poco accelerando ad Allegro

Contrabbasso

Variazione I - Maestoso

Arpa

Variazione J - Lo stesso tempo

Corno

Variazione K – Vivace

Tromba

Variazione L - Allegro pomposo

Trombone e basso tuba

Variation M - Moderato

Percussioni

Fuga conclusiva - Allegro molto

Destinatari

- Ragazzi e ragazze studenti della scuola secondaria di primo grado (il progetto può rivolgersi anche ai ragazzi e alle ragazze delle classi quarte e quinte della scuola primaria)
- Il progetto, eventualmente, può essere ampliato attraverso un più attento e complesso studio della composizione analizzata così da poter essere utilizzato anche in altre realtà scolastiche (es. scuola secondaria di secondo grado - biennio).

Prerequisiti

Buone o sufficienti capacità di ascolto attivo. Queste capacità possono essere state sviluppate dal docente precedentemente al presente progetto didattico attraverso un numero di lezioni, anche abbastanza contenuto, dedicato allo studio e alla comprensione dei suoni sia in quanto fenomeni acustici (scienza acustica), sia in base ai significati semantici che siamo soliti associare ai suoni nel nostro contesto culturale (psicoacustica).

Finalità didattiche

- Promuovere la conoscenza e la fruizione della musica sinfonica nei propri allievi
- Allentare la 'naturale' diffidenza che i giovani riservano alla cosiddetta musica colta istruendoli sulla sua natura estetica, espressiva e formale
- Ampliare la cultura generale dei propri allievi fornendo loro stimoli di riflessione su un repertorio musicale, quello sinfonico, a loro estraneo

Obiettivi didattici

- Far conoscere ai ragazzi gli strumenti musicali dell'orchestra sinfonia
- Far comprendere ai ragazzi l'esistenza di forme musicali capaci di veicolare ben specifici contenuti melodici e armonici
- Sviluppo delle abilità di ascolto
- Sviluppo delle abilità connesse all'attenzione e alla sua focalizzazione
- Conoscenza dei dati biografici del compositore britannico Benjamin Britten e della struttura e delle caratteristiche espressive della sua composizione *The young person's guide to the orchestra*

Metodologia didattica

- Prima lezione: esposizione dei dati biografici del compositore britannico Benjamin Britten (1913 - 1976) e primo ascolto del brano *The young person's guide to the orchestra*.
- Seconda lezione: nuovo ascolto del brano *The young person's guide to the orchestra* di Benjamin Britten (ascolto quest'ultimo sapientemente guidato dall'insegnante che ne mostrerà con chiarezza la struttura macroformale e, inoltre, evidenzierà la presenza dei singoli strumenti dell'orchestra indicandone le differenti peculiarità timbriche e espressive).
- Terza lezione: visione di un filmato DVD con l'esecuzione del brano *The young person's guide to the orchestra* di Benjamin Britten. La visione del filmato permetterà un ottimo parallelismo tra suoni e immagini (così da rendere più facile allo studente, anche tramite

associazione visiva, il riconoscere i singoli strumenti dell'orchestra sinfonica in base alle loro peculiarità timbriche e espressive).

- Quarta lezione: consegna agli studenti di brevi schede esplicative sui diversi strumenti musicali facenti parte dell'orchestra sinfonica (schede tecniche capaci di ben sintetizzare la storia e le peculiarità formali e strutturali dei singoli strumenti incontrati durante l'ascolto della composizione analizzata).
- Quinta lezione: visita didattica presso il Museo degli strumenti musicali di Milano (sito presso il Castello Sforzesco) per poter 'toccare con mano' i diversi strumenti musicali facenti parte dell'orchestra sinfonica e studiarne la loro storia e la loro struttura.

Ulteriori elementi didattici

1. La storia e l'evoluzione dell'orchestra sinfonica attraverso differenti ascolti musicali.
 - Franz Joseph Haydn (1732 - 1809) - *La Sinfonia n. 45 in Fa diesis minore, 'Sinfonia degli addii'* (1772). Organico: 2 oboi, fagotto, 2 corni, archi.
 - Ludwig van Beethoven (1770 - 1827) - *Sinfonia n. 3 in Mi bemolle maggiore Op. 55, L'Eroica* (1806). Organico: 2 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti, 3 corni, 2 trombe, timpani, archi.
 - Ludwig van Beethoven (1770 - 1827) - *Sinfonia n. 9 in Re minore con voci e coro finale Op. 125, La Corale* (1824). Organico: soprano, contralto, tenore, basso, coro misto, ottavino, 2 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti, controfagotto, 4 corni, 2 trombe, 3 tromboni, timpano, triangolo, piatti, grancassa, archi.
 - Hector Louis Berlioz (1803 - 1869) - *Sinfonia fantastica, episodi della vita di un artista, sinfonia fantastica in cinque parti, op.14* (1830). Organico: ottavino, 2 flauti, 2 oboi, corno inglese, 2 clarinetti, 4 fagotti, 4 corni, 2 trombe, 2 cornette, 3 tromboni, 2 tube, timpani, tamburo, grancassa, piatti, 2 campane, 2 arpe, archi.
 - Gustav Mahler (1860 - 1911) - *Sinfonia n. 2 in Do minore 'Auferstehung' per solisti, coro e orchestra* (1895). Organico: voci (soprano, contralto, coro misto), 4 flauti (con ottavino), 4 oboi (con corno inglese), 3 clarinetti (con clarinetto basso), 2 clarinetti piccoli, 4 fagotti (con controfagotto), 10 corni (alcuni in lontananza), 10 trombe (alcune in lontananza), 4 tromboni, basso tuba, timpani, grancassa, piatti, triangolo, 2 tam-tam, frusta, glockenspiel, 3 campane, arpa, archi e organo.
2. L'orchestra sinfonica nell'arte cinematografica:
 - *Prova d'orchestra* (1979), diretto da Federico Fellini (1920 - 1993).
 - *Moonrise Kingdom* (2012), diretto da Wes Anderson (1969).