

1_ SCHEDA CARATTERISTICHE, ORIGINI E DIFFUSIONE DELL'HABANERA

È possibile utilizzare diverse piattaforme digitali – tra cui, ad esempio, Kahoot! – per trasformare testi, immagini e ascolti in attività interattive e coinvolgenti. Il materiale riportato di seguito rappresenta un esempio di contenuto che può essere facilmente convertito in quiz, domande a scelta multipla o esercizi dinamici grazie a queste piattaforme. L'obiettivo è rendere l'esperienza più accattivante, stimolando l'attenzione degli alunni sul ruolo che il contesto svolge nella percezione del materiale sonoro proposto.

Musica... per cosa e da dove?

Spesso ascoltiamo musiche di cui non conosciamo le origini, e il contesto in cui sono presentate ne influenza la nostra percezione.

Ascolto alla cieca del brano *Las Flores* di Chino Santana <https://www.youtube.com/watch?v=HRmnwfnN8xo>.

1. Quali di queste parole ti sembrano descrivere meglio la musica che hai appena ascoltato? (puoi dare anche più di una risposta)

- Melodica
- Vivace
- Ondeggiante
- Noiosa
- Malinconica
- Ansiosa

2. Secondo te, quale funzione ha il brano che hai appena ascoltato?

- Divertirsi
- Intrattenere
- Ballare
- Rilassarsi

3. Secondo te, in quale paese è composto il brano che hai ascoltato?

Cartina geografica interattiva nella quale cerchiare la posizione geografica interessata.

Cambiamo brano!

Ascolto alla cieca del brano *L'amour est un oiseau rebelle* tratta dall'opera lirica *Carmen* di George Bizet, interpretata da Maria Callas.

https://www.youtube.com/watch?v=POacDjS1EBo&list=RDPOacDjS1EBo&start_radio=1

Proviamo a rispondere alle stesse domande di prima ma riferendoci a questo brano.

1. Quali di queste parole ti sembra descrivano meglio la musica che hai appena ascoltato? (puoi dare anche più di una risposta).

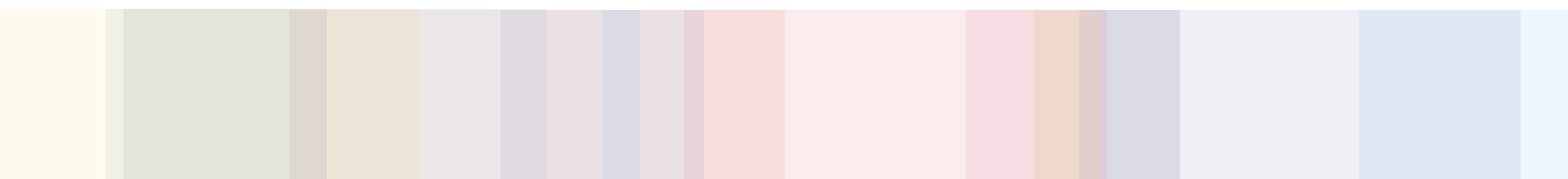
- Melodica
- Vivace
- Ondeggiante
- Noiosa
- Malinconica
- Ansiosa

2. Secondo te, quale funzione ha il brano che hai appena ascoltato?

- Divertirsi
- Intrattenere
- Ballare
- Rilassarsi

3. Secondo te, in quale paese è composto il brano che hai ascoltato?

Cartina geografica interattiva nella quale segnare la posizione geografica interessata.

E se adesso... aggiungessimo delle immagini per contestualizzare ciò che abbiamo appena ascoltato, la nostra percezione cambierebbe?

Visione di un estratto del cartone di animazione Disney Pixar, *Up*.

<https://www.youtube.com/watch?v=40mkdlMtJw&t=4s> - Video da guardare fino al minuto 1:57

Qual è la funzione della musica, nel video appena visto?

- Raccontarci cosa succederà a livello narrativo nel cartone
- Creare un'atmosfera emotiva per far capire i sentimenti del protagonista
- Sottolineare, attraverso il ritmo del brano, i movimenti del protagonista
- Accompagnare la scena come semplice sottofondo sonoro, senza relazione con le immagini

Visione dell'estratto dello spettacolo *Carmen* del Balletto del Sud, coreografia di Fredy Franzutti <https://www.youtube.com/watch?v=eVwfoSDPuJ4>

Qual è la funzione della musica, nel video appena visto?

- Divertirsi
- Intrattenere
- Ballare
- Rilassarsi

Ma... qual è il contesto di origine per cui è stato pensato il brano che abbiamo ascoltato nei tre video precedenti?

Il teatro!

Visione del video estratto dalla messa in scena dell'opera lirica *Carmen* di Georges Bizet, aria *L'amour est un oiseau rebelle*, interpretazione di Agnes Baltsa nel ruolo di Carmen al Metropolitan Opera di New York

https://www.youtube.com/watch?v=px36njyCnVM&list=RDpx36njyCnVM&start_radio=1

PER LE/GLI INSEGNANTI:

Chino Santana è un musicista originario della Regione Metropolitana di Santiago, in Cile. I suoi lavori sono noti per unire rock, canto e trova con il folclore cileno, in particolare dopo le sue spedizioni nella zona di Ñuble per studiare la musica tradizionale di quelle terre.)

Una volta svolto il primo quiz sui primi due ascolti, sarà opportuno introdurre una riflessione guidata su due elementi che emergono:

- La diversa atmosfera dei due brani
- La mobilità di questo ritmo

Per il primo si potrà iniziare con questa domanda: hanno qualcosa in comune questi due brani?

Hanno in comune il ritmo habanera, caratterizzato da un andamento lento e morbido, in metro binario (solitamente 2/4), con una figura ritmica di base distintiva data da una croma puntata, una semicroma e due crome all'interno di una battuta, che gli conferisce un tipico e inconfondibile ondeggiamento.

Tuttavia i due brani hanno un'atmosfera molto diversa. Perché? Nel primo caso le voci e gli strumenti ripetono all'infinito il ritmo di base, mentre nel secondo la voce fa una figurazione ritmica molto diversa, che contrasta con il tempo binario di base.

Per il secondo andrà fatto notare che nessuno dei due brani è stato creato nel luogo in cui l'habanera è nata ed ha prosperato (che saranno oggetto delle schede successive).

Il primo brano è nato in Cile, il secondo in Francia. In entrambi i casi dunque non sono luoghi di origine del ritmo habanera, che è un ritmo di origine cubana (il nome deriva da L'Avana, in spagnolo La Habana). Nasce come una trasformazione della Contradanza spagnola, che giunse sull'isola, si fuse con elementi ritmici africani locali e si sviluppò nella forma che conosciamo intorno alla metà del XIX secolo (circa 1850). Tuttavia, il Rio de la Plata (la regione tra Argentina e Uruguay) gioca un ruolo fondamentale nella diffusione e nell'evoluzione di questo ritmo, grazie al suo utilizzo nel tango delle origini.

L'Avana, dove il ritmo si sviluppò dalla Contradanza a metà Ottocento, era uno dei porti più vitali e trafficati delle Americhe. Le navi mercantili e le navi militari spagnole facevano regolarmente la spola tra Cuba, la Spagna (soprattutto Cadice) e le altre colonie. I marinai, che passavano molto tempo nelle taverne e nei quartieri portuali (dove l'Habanera era popolare), imparavano queste canzoni e melodie. Essi le portavano con sé, cantandole o suonandole a bordo, e le introducevano nei porti di scalo successivi.

È proprio grazie alle rotte marittime che il ritmo Habanera raggiunse rapidamente i porti del Rio de la Plata (Buenos Aires e Montevideo), dove si mescolò con le musiche locali per contribuire alla nascita del Tango e della Milonga.

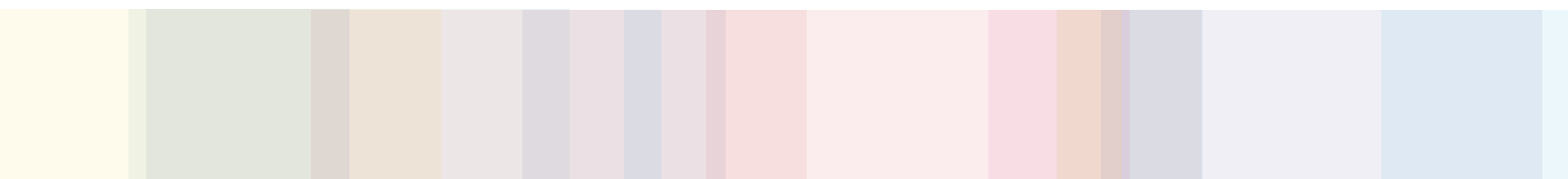
Questo dimostra come le musiche viaggino da tempo immemore con i musicisti da un paese all'altro contribuendo alla creatività umana.

Per i due ascolti successivi, è evidente che il secondo avrà rimandato alla danza (da cui in effetti origina questo ritmo!), mentre il primo fornisce un intrattenimento all'anziano, mentre compie gesti quotidiani ripetitivi del mattino.

Infine, per l'Habanera della *Carmen* di Bizet, "L'amour est un oiseau rebelle", andrà spiegata l'aria:

Carmen è una melodia sensuale e capricciosa che afferma che l'amore è un uccello ribelle e indomabile che non si sottomette a nessuna legge o promessa, simboleggiando la natura selvaggia e indipendente della protagonista. L'uso di un ritmo pulsante nell'orchestra, e ancor di più un ritmo ambiguo nella voce, contribuiscono a dare questa sensazione di un uccello che volteggia e non si lascia catturare.

In ultimo va notato che il pubblico di allora identificava il ritmo dell'habanera con il mondo spagnolo, nel quale l'opera è ambientata. Dunque questo ritmo serve a contestualizzare la protagonista.

2_SCHEDA “IN GIRO PER IL MONDO: NOMI, COSE, CITTÀ”

Attraverso questa attività si vuole far conoscere, eseguire ed interiorizzare agli studenti la figura della terzina.

Utilizzando il gioco “nomi, cose, città” viene chiesto di pensare ad una parola trisillabica che corrisponda alla figura ritmica della terzina, seguita da una parola sillabica che corrisponde alla figura ritmica di due ottavi, così da creare un testo nonsense composto da questi due elementi ritmici.

Di seguito un esempio:

The image shows a musical staff in 4/4 time with three measures. Each measure contains a triplet of eighth notes followed by two eighth notes. The first measure is labeled "Gia- co-mo Su- san", the second "Ri- o de Pla- ta", and the third "Mo-na-co Lon-dra".

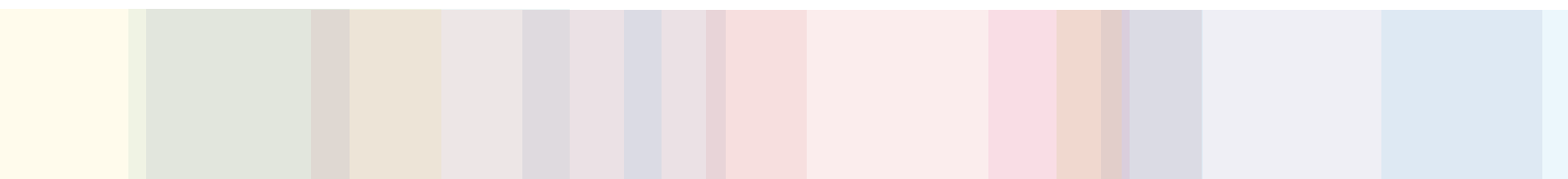
Questo schema di sillabazione di parole da abbinare a pattern ritmici può essere ulteriormente sviluppato individuando altre parole che si prestino, attraverso accenti e numero di sillabe, a sviluppare la percezione del ritmo.

3_SCHEDA “HABANERA DI DOVE?”

Attraverso questa attività vengono presentate figurazioni ritmiche abbinata ai nomi dei paesi dell'America del Sud in cui l'habanera ha avuto origine e si è contaminata.

Per l'utilizzo di queste parole (Argentina, Uruguay, Rio de Plata) è stato preso in considerazione l'accento sillabico e l'accento metrico dei pattern ritmici.

Una volta che gli studenti li hanno interiorizzati attraverso la voce, si passa all'esecuzione delle medesime figurazioni ritmiche con strumenti a percussione disponibili in classe, come nacchere, guiro e woodblock.

Habanera di dove?

EGGS

Argentina
Uruguay
Rio de Plata

3
Arg.
Ur.
Rio

5
Arg.
Ur.
Rio

7
Arg.
Ur.
Rio

9
Arg.
Ur.
Rio

Ar- gen- ti- na Ar- gen- ti- na
U- ru- guay Ar- gen- ti- na Ar- gen- ti- na
Ar- gen- ti- na U- ru- guay Ar- gen- ti- na
Ar- gen- ti- na Ar- gen- ti- na U- ru- guay U- ru- guay
Rio de Pla- ta Ar- gen- ti- na Ar- gen- ti- na

11

Arg. Ar- gen- ti- na Ar- gen- ti- na

Ur. Rio de Pla- ta Rio de Pla- ta

Rio Ar- gen- ti- na Ar- gen- ti- na

13

Arg. Ar- gen- ti- na Ar- gen- ti- na

Ur. Ar- gen- ti- na Ar- gen- ti- na

Rio Rio de Pla- ta Rio de Pla- ta

15

Arg. U- ru- guay U- ru- guay

Ur. Rio de Pla- ta Rio de Pla- ta

Rio Ar- gen- ti- na Ar- gen- ti- na

4_ BRANO “I PASSI DELL’HABANERA”

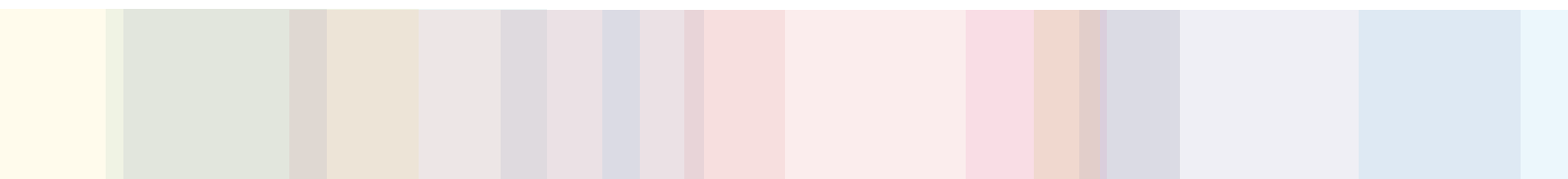
Viene presentato, attraverso l'imitazione, il brano I passi dell'habanera in cui, oltre alle figurazioni ritmiche già proposte nella attività precedente, si aggiungono testo, articolazioni ed espressione.

Il brano è pensato in forma di canone, in cui tre articolazioni ritmiche caratterizzano rispettivamente tre strofe.

Contrapponendosi tra loro, queste creano un gioco di sonorità. Il testo del brano è ispirato al contesto di origine dell'habanera e, una volta imparato, verrà fatto eseguire (ancora in fase di studio) seguendo due opposte dinamiche: la prima volta piano e la seconda forte per far comprendere agli studenti le differenze di dinamica e i crescendo richiesti in partitura.

Di seguito il testo:

Habanera vien di sera,
con la gonna tutta nera,
mentre suona la tastiera
Si danza in festa,
alziamo la testa,
inizia la siesta
Due indietro, uno avanti,
questo ballo sulle navi

I passi dell'habanera

EGGS

Argentina *mp* Ha- ba ne- ra vien di se- ra con la gon- na tut- ta ne- ra
Uruguay *mp* Ha- ba ne- ra vien di se- ra con la gon- na tut- ta ne- ra
Rio de Plata Ha- ba ne- ra vien di se- ra con la gon- na tut- ta ne- ra

5
Arg. men- tre suo- na la tas- tie- ra si dan- za in fes- ta
Ur. men- tre suo- na la tas- tie- ra si dan- za in fes- ta
Rio men- tre suo- na la tas- tie- ra si dan- za in fes- ta

9
Arg. al- zia- mo la tes- ta i- ni- zia la sies- ta
Ur. al- zia- mo la tes- ta i- ni- zia la sies- ta
Rio al- zia- mo la tes- ta i- ni- zia la sies- ta

13
Arg. *mf* du- e in- die- tro u- noa- van- ti ques- to bal- lo sul- le na- vi
Ur. *mf* du- e in- die- tro u- noa- van- ti ques- to bal- lo sul- le na- vi
Rio *mf* du- e in- die- tro u- noa- van- ti ques- to bal- lo sul- le na- vi

17
Arg. quel- lo do- ve tu gi- ra- vi
Ur. quel- lo do- ve tu gi- ra- vi
Rio quel- lo do- ve tu gi- ra- vi

19

Arg. Ha- ba ne- ra vien di se- ra | con la gon- na tut- ta ne- ra

Ur.

Rio

23

Arg. men- tre suo- na la tas- tie- ra si dan- za in fes- ta

Ur. Ha- ba ne- ra vien di se- ra

Rio

27

Arg. al- zia- mo la tes- ta i- ni- zia la sies- ta

Ur. con la gon- na tut- ta ne- ra men- tre suo- na la tas- tie- ra

Rio

31

Arg. du- e in- die- tro u- noa- van- ti ques- to bal- lo sul- le na- vi

Ur. si dan- za in fes- ta al- zia- mo la tes- ta

Rio Ha- ba ne- ra vien di se- ra con la gon- na tut- ta ne- ra

35

Arg. quel- lo do- ve tu gi- ra- vi

Ur. i- ni- zia la sies- ta du- e in- die- tro u- noa- van- ti

Rio men- tre suo- na la tas- tie- ra si dan- za in fes- ta

39

Arg.

Ur. ques- to bal- la sul- le na- vi quel- lo do- ve tu gi- ra- vi

Rio al- zia- mo la tes- ta i- ni- zia la sies- ta

43

Arg.

Ur.

Rio du- e in- die- tro u- noa- van- ti ques- to bal- lo sul- le na- vi

47

Arg.

Ur.

Rio quel- lo do- ve tu gi- ra- vi