

Primo incontro di formazione insegnanti:

PRESENTAZIONE DELL'OPERA
E DIDATTICA MUSICALE

Gloria Maffioletti

Opera Education

AsLiCo

ACQUA PROFONDA

Opera
meno9

Opera
baby

Opera
kids

Opera
domani

Opera
Smart

Contesto Storico (e attuale) del Teatro Musicale

- ▶ **Spot - Lancia Ypsilon e Musa ECollection (2009)**

https://www.youtube.com/watch?v=_brhC1bSay4

- ▶ **G. Donizetti - *La Favorite***

(Atto II, scena 1)

DON GASPAR *Del vinto il tetto
è premio al vincitor, per te la fede
trionfa, e Ismael fugge e paventa.*

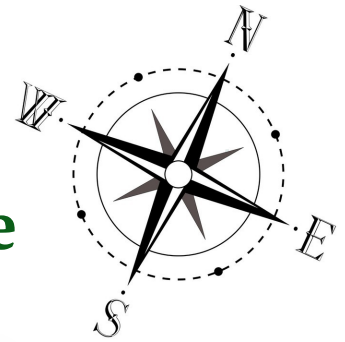
ALPHONSE *Sì, di Marocco i regi
e di Granata insiem, vider la luna
a Tariffa crollar.*

- ▶ **W.A. Mozart - *Die Zauberflöte***

La MASSONERIA e il numero tre

Contesto Storico (e attuale) del Teatro Musicale

► G. Sollima - *Acquaprofonda*

Diritto dell'acqua potabile - collaborazione con UNICEF Italia

L'inquinamento delle acque - collaborazione con SIMILE

Il ruolo della plastica: dannosa o utile

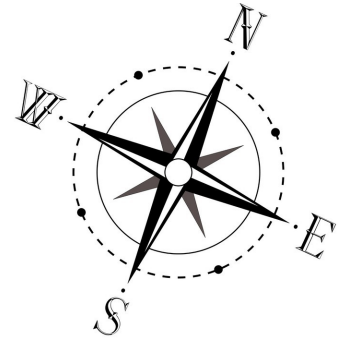

Mandy Barker

I Mestieri del Teatro Musicale

I mestieri del mondo “sopra il mare” (terrestre)

Figure sul palcoscenico ed in platea (cantante, musicista, maschera, ecc.)

I mestieri del mondo “sotto il mare” (sottomarino)

Figure che lavorano dietro le quinte (direttore artistico, regista, macchinista, ecc.)

De Cataldo librettista per salvare una balena

Sergio Rizza

OPERA Da "Romanzo criminale" a librettista di un'opera per ragazzi: è il percorso del magistrato e scrittore Giancarlo De Cataldo, al debutto come autore del testo di "Acquaprofonda", su musica di Giovanni Sollima, in prima assoluta al Nazionale di Roma da domani. Una coproduzione tra il Teatro dell'Opera di Roma e Aslico-Teatro Sociale di Como,

dove andrà in scena dal 16. È la storia di una balena spiaggiata dopo aver ingerito plastica e di una bambina che la salverà sfidando il perfido industriale Padron Bu.

De Cataldo, lei ha usato l'Opera come "colonna" dei suoi ultimi gialli. Ora debutta come librettista...

«Non le dico la paura. Per il profondo rispetto che ho per l'Opera. E perché non lo avevo mai fatto. Attendo le reazioni...».

Come ha lavorato con Sollima?

«La parola è al servizio della rappresentazione.

Ho consegnato il libretto a Sollima che ha fatto delle variazioni cui ho dato un assenso preventivo».

"Acquaprofonda" è un'opera per ragazzi. In che senso?

«C'è un coro di ragazzi, i pesciolini, la bambina protagonista, e ho usato

un linguaggio semplice».

Dai romanzi sanguinosi a una storia poetica.

«Ho una vena romantica, da sognatore. E poi amo le favole. Sono partito dalla "visione" di una

balena sofferente. Un essere meraviglioso, che incredibilmente qualcuno caccia ancora». *Leggi di più su www.metronews.it*

Il librettista

AcquaProfonda - Opera Civica

https://www.youtube.com/watch?v=qI7iPFu_ENk&t=34s

Un'opera vive della simbiosi fra la parola e la musica,
e la messa in scena, la rappresentazione, ne è la sintesi ultima.
Nessuno di questi tre elementi può prescindere dagli altri due.

Non è così scontato, ed è decisivo rimarcarlo,
perché Acquaprofonda è frutto di un lavoro collettivo,
generato dallo scambio continuo che è intercorso
fra librettista, regista e musicista.

Giancarlo De Cataldo

Giovanni Sollima

Il compositore

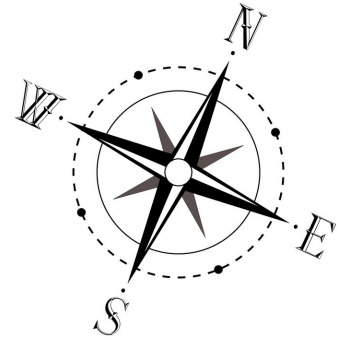
Giovanni Sollima

Henry Purcell - <https://www.youtube.com/watch?v=DejBOHa521M>

Nirvana - <https://www.youtube.com/watch?v=9vb6wfbAKUU>

Maestria compositiva

► Eclettismo stilistico

Generi diversi: jazz, pop, klezmer, metal, citazioni mozartiane e popolari

► Unità narrativa (tinta sonora)

Continua sonori (o marini)

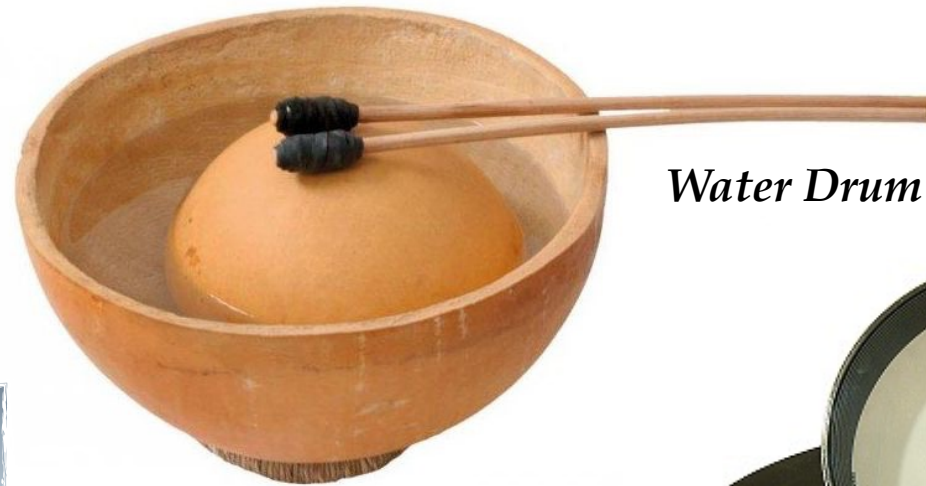
Frase melodiche musicalmente unificanti (pag. 13)

Cornice ai personaggi virtuosi

Scena Prima: uno mondo marino sonoro

Wambooka

Water Drum

Ocean Drum

Scena Seconda: SERENA (soprano)

Scena Terza: il GUARDIANO (tenore)

Scena Quarta: PADRON BU (basso buffo)

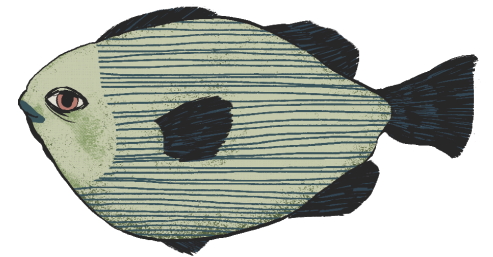

- ▶ **Ombra**

Dà senso alla storia e crea il conflitto con l'eroe

- ▶ **Connotazione musicale complessa**

Citazione Mozart (Nozze di Figaro e Don Giovanni)

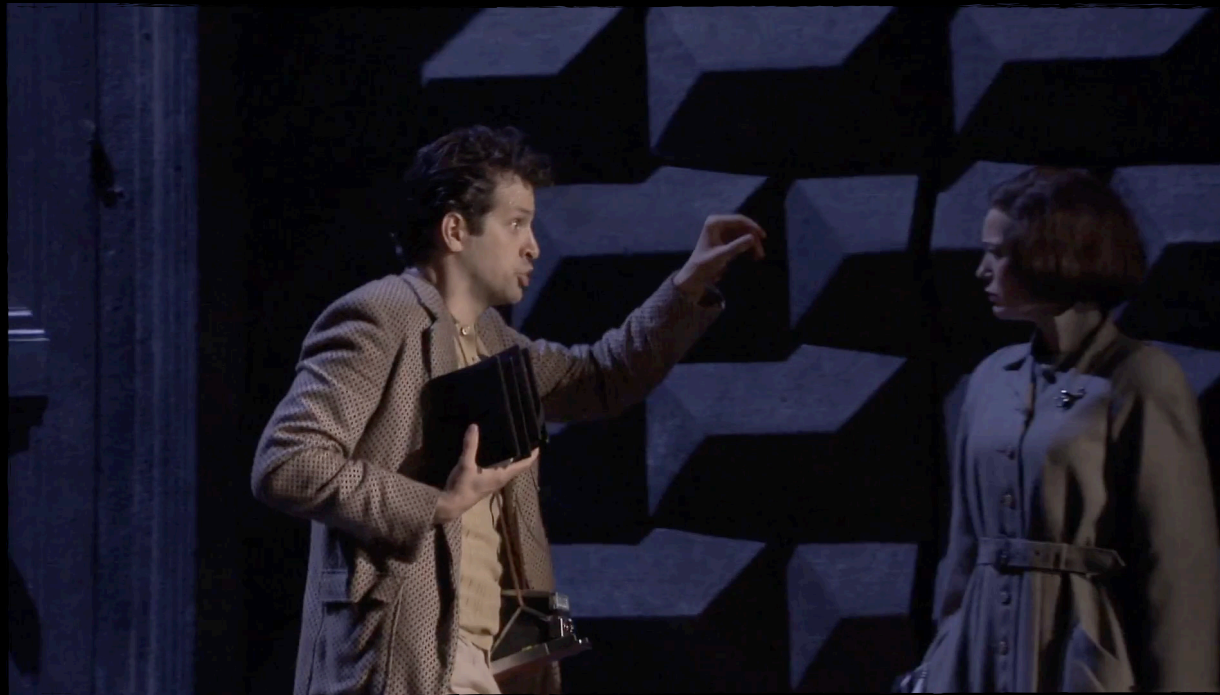
W.A. Mozart

Le Nozze di Figaro "Cinque, dieci, venti..." (Figaro, Susanna)

https://www.youtube.com/watch?v=nTtG3x5mj_A

Don Giovanni "Madamina, il catalogo è questo" (Leporello)

<https://www.youtube.com/watch?v=JtJ1VqeyrCI>

Scena Quarta: PADRON BU (basso buffo)

- ▶ **Ombra**

Dà senso alla storia e crea il conflitto con l'eroe

- ▶ **Connotazione musicale complessa**

Citazione Mozart (Nozze e Don Giovanni)

Tecnica dell'auto-impresino

Orchestrazione Pop/Rock

RAP

Vuvuzela

Scena Quinta: il VECCHIO MARINAIO (baritono)

Scena Sesta: la BALENA (mezzosoprano)

Libretto pag. 14

*SERENA (alla Balena) Ora conosco il tuo nome
ma la lingua non so comprendere.
Hai occhi grandi, buoni, mi ricordi lei
e la sua voce quando cantava...*

*La Balena si unisce al canto con i suoi vocalizzi,
che assumono un ritmo ipnotico e Serena cade addormentata.
Dalla Balena esce la Madre.*

*SERENA (alla Balena) Strano sogno, acque profonde,
mari lontani, la tua voce comprendo...*

Synth

Ultime Scene - Epilogo

- ▶ **Padron Bu getta la maschera**

Tecnica heavy metal - Growl

- ▶ **Il Vecchio Marinaio cerca di convincere i pesciolini**

- ▶ **Il cambiamento del Guardiano**

SERENA *Dov'è il padre che un tempo adoravo?*
Non ti riconosco.

- ▶ **Vittoria del Bene sul Male**

Concertato Finale

Come e cosa preparare per avventurarsi in AcquaProfonda

- ▶ **Oggetti di Scena**

Pesciolini di recupero e Ocean Drum - pag. 44 / 47

- ▶ **Canti**

- ▶ **Coreografie LIS**

Canale YouTube

- ▶ **Spunti didattici**

Spunti didattici: la MUSICA

▸ I generi musicali

Diverse sonorità timbriche

Organici strumentali e vocali

Teatro Musicale - G. Rossini, Il Barbiere di Siviglia: Act 2, Finaletto II. "Di Si Felice Innesto"

Musica Sinfonica - L.V. Beethoven, Sinfonia n. 5: I. Allegro con brio

Ph© Luigi Angelino

Metal Sinfonico - Metallica: Sinfonia n. 5 di L.V. Beethoven

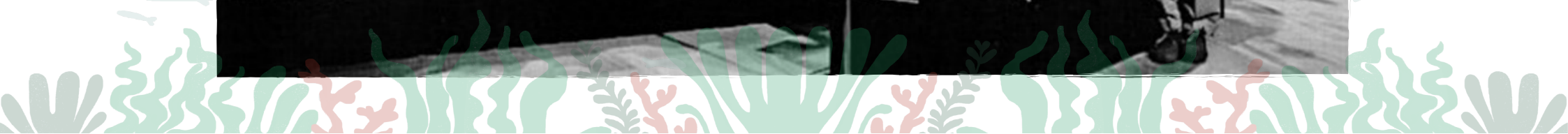

angel dan jepn

Blues - B.B. King, Every Day I have a blues

Jazz/Orchestra Swing - Duke Ellington e Ella Fitzgerald, Take "A" Train

Heavy Metal / Growl - Bloodspot, Volcanos

1

2

3

4

5

6

Spunti didattici: la MUSICA

▸ Sonorità dell'acqua

Che suoni può fare l'acqua?

Spunti di Ascolto - John Cage, *Water walk*

Ricreare paesaggi sonori con oggetti o suoni del corpo

E l'acqua - R. Piumini

E l'acqua
fresca nasce
fa ruscelli
scende
casca sui sassi
scroscia
e fruscando
fa il fiume.

E l'acqua
sciolta nuota
nelle valli
e lunga e lenta
larga
silenziosa
luminosa
fa il lago.

E l'acqua
a onde muore
non muore mai
e muore
e non muore mai
e muore
mentre immensa
fa il mare.

Spunti didattici: la TRAMA

Conosci altre storie di balene?

- ▶ LIBRO: Julie Fogliano, *Se vuoi vedere una Balena* (ed. Babalibri)
- ▶ LIBRO: Andrea Musso, *La Balena Rosa* (ed. Nord-Sud)
- ▶ LIBRO: Benji Davies, *La Balena della Tempesta* (ed. Giralangolo)
e *La Balena della Tempesta in Inverno*
- ▶ LIBRO PUZZLE: *Pinocchio e la Balena* (ed. Fatatrac)
- ▶ LIBRO: Carlo Collodi, *Le Avventure di Pinocchio* (ed. NomosBambini, illustrato da F. Barbacini)
- ▶ FUMETTO: AA.VV. Disney, *Moby Dick. Il racconto illustrato e a fumetti* (ed. Giunti)
- ▶ LIBRO: Herman Melville, *Moby Dick*
(ed. Rizzoli, Libro senza parole illustrato da Alessandro Sanna)

Spunti didattici: la TRAMA

▶ Emozioni nell'opera

Raffigura un'emozione - LIBRO: Mies Van Hout, *Emozioni*

▶ La struttura narrativa

Favola o Fiaba? - Funzioni di Propp
GIOCO: *Le Carte di Propp* (ed. Girotondo di parole)

Spunti didattici: la TRAMA

Conosci altre storie di balene? Vuoi riscrivere il finale di *AcquaProfonda*?

- ▶ LIBRO: Herman Melville, *Moby Dick*
(ed. I primi classici, raccontato da Elisa Mazzoli e illustrato da Roberto Vetrano)
- ▶ LIBRO: Herman Melville, *Moby Dick*
(ed. Rizzoli, Libro senza parole illustrato da Alessandro Sanna)
- ▶ LIBRO: Carlo Collodi, *Le Avventure di Pinocchio*
(ed. Rizzoli, illustrato da J. Bruno)

Altri spunti didattici

▸ **I mestieri del Teatro Musicale**

LIBRO: AA.VV. Accademia Teatro alla Scala, *I mestieri del teatro* (ed. sillabe)

LIBRO: Sara Cerrato, *Sipario Kids* (ed. baby guide)

▸ **Ninne Nanne**

Attività di Anna Pedrazzini sulla Guida Insegnante

▸ **Gli animali nella musica**

Approfondimento di Fabio Sartorelli sulla Guida Insegnante

...“da adesso in poi, il mare libero respirerà” ...

Arrivederci a TEATRO!

