

IN ARTE MUSICA

Questo percorso si prefigge di portare il bambino a una maggiore consapevolezza dei propri stati d'animo e al riconoscimento delle emozioni altrui; inoltre intende indicare diversi linguaggi per esprimere le emozioni, come l'arte grafico-pittorica e la musica.

Accanto a queste finalità, si pongono questi obiettivi generali:

- ✧ consentire un'alfabetizzazione estetica di base (forme, colori)
- ✧ ri-conoscere opere d'arte celebri (dipinti e musiche).

Per quanto concerne il linguaggio grafico-pittorico, si creeranno spazi, tempi e condizioni tecnico-logistiche per riprodurre le opere osservate.

Per meglio sviluppare questo percorso è necessario avere un computer che ci consentirà di visualizzare i quadri esaminati anche in dettaglio e di ascoltare la musica.

Possiamo ovviare alla mancanza del PC stampando le opere d'arte esaminate e ascoltando la musica con uno stereo.

Saranno analizzate:

🎵 la **felicità**, con la musica di Wolfgang Amadeus Mozart "Sinfonia N.35 in re maggiore Haffner, K 385" e il dipinto di Pierre-Auguste Renoir "Claude che gioca"

🎵 la **tristezza**, con la musica di Fryderyk Franciszek Chopin "Tristezza - Studio Op. 10 No. 3" e il dipinto di Ernst Ludwig Kirchner "Marzella"

🎵 la **paura**, con la musica di Carl Orff "O fortuna - Carmina Burana" e il dipinto di Edvard Munch "L'urlo"

🎵 l'**amore**, con la musica di Wolfgang Amadeus Mozart "Sinfonia concertante per violino, viola e orchestra in Mi bemolle maggiore K 364 (K6 320d)" e il dipinto di Marc Chagall "La passeggiata"

✧ Iniziamo chiedendo ai bambini: <<Come vi sentite oggi? Tristi? Alleгри? Arrabbiati? Innamorati? ...>> Lasciamo che individuino il proprio stato d'animo e ne indichino le manifestazioni psichiche e fisiche (voglia di lavorare, di giocare, stanchezza, sonno, pianto, riso, aggressività...). Dopo il dialogo iniziale facciamo quest'affermazione: <<Invece io oggi mi sento così...>> e riproduciamo uno dei brani musicali.

Iniziamo con la **felicità** ascoltando la "Sinfonia N.35 in re maggiore Haffner, K 385" di Mozart. Dopo l'ascolto domandiamo ai bambini se hanno capito come vi sentite e, anche se non tutti troveranno espressa la felicità in questo brano, confermate che la sensazione che voi provate e che la musica di Mozart vuole comunicare è proprio la felicità.

Indichiamo il nome del compositore e degli strumenti che conducono la melodia. In un secondo ascolto lasciate che i bambini si muovano nell'aula (create uno spazio libero e sicuro) esprimendo felicità.

✧ Poi mostriamo il quadro di Renoir, Claude che gioca. Diamo anche in questo caso poche e puntuali informazioni.

Renoir- Claude che gioca - Felicità

Pierre-Auguste Renoir (Limoges, 25 febbraio 1841 – Cagnes-sur-Mer, 3 dicembre 1919) è stato un pittore francese, tra i massimi esponenti dell'Impressionismo.

Nel quadro è raffigurato Claude, l'ultimo figlio del pittore. Claude Renoir, nato nel 1901, in famiglia era chiamato Coco. Era il preferito dal papà che amava raffigurarlo mentre giocava come nel quadro che vedi qui. Spesso questo avveniva quando pioveva. Lo ha dipinto nel 1905, quando aveva quattro anni. Lo rappresenta con la veste rossa e lunghi capelli dorati scomposti e malamente legati da un nastrino di seta.

Coco doveva essere vivace come tutti i bambini e i capelli, che sicuramente erano stati pettinati con cura, gli scendono lungo il viso. Sembra una bimba, ma era la moda dei tempi.

Claude sta giocando con pupazzi, forse di piombo. Come ti sembra? Felice, spensierato?

Spesso i giocattoli rappresentavano soldati con le divise colorate e i bambini si divertivano a inventare storie e costruire dei paesaggi di cartone dove muoverli come fosse un piccolo teatro.

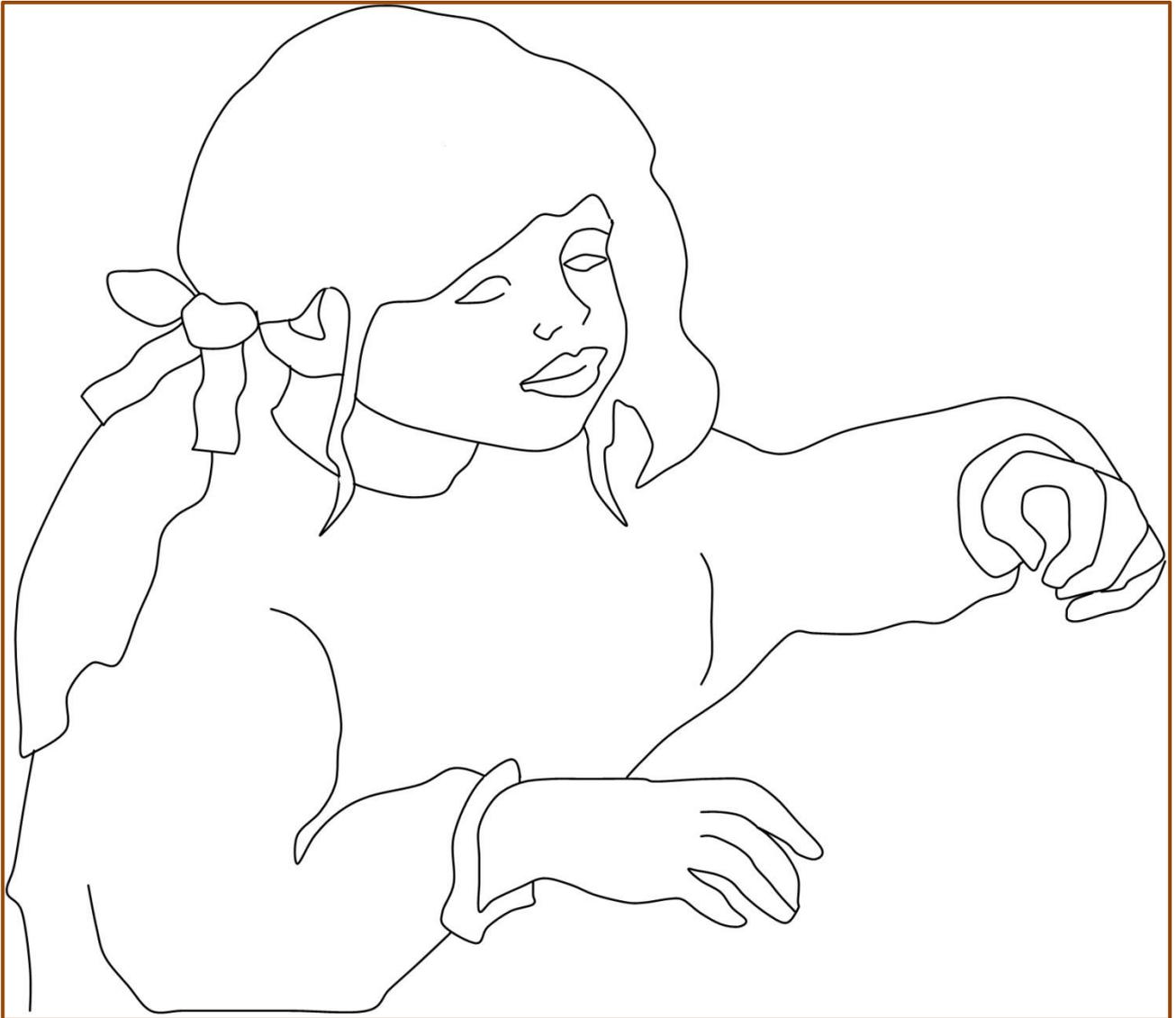
Se osservi con attenzione, vicino alla scatola e alle figurine vedi un albero, come se i personaggi si muovessero in un vero giardino.

Il pittore ha usato tonalità calde, un bel rosso per la veste di Claude, forse un grembiolino, perché ai polsi si intravede un profilo bianco: deve trattarsi della camicia. Con un bel colore dorato ha dipinto i capelli illuminati da pennellate più chiare. Il volto, paffuto e arrossato, è descritto con tenerezza; il padre osserva il figlio ed ascolta la storia che anima il gioco. Sullo sfondo toni di colori freddi: azzurro e viola.

✧ Consegniamo a ciascun bambino la scheda con le indicazioni operative. Il lavoro grafico si svolgerà con il sottofondo musicale del brano esaminato.

✂ SU UN FOGLIO BIANCO DISEGNA LE FIGURE DEI TUOI CARTONI PREFERITI, COLORALI, RITAGLIALI E INCOLLALI VICINO A CLAUDE.

✍ COLORA TUTTO IL DISEGNO CON LE TINTE CHE PER TE TRASMETTONO UNA SENSAZIONE DI FELICITÀ.

PIERRE AUGUSTE RENOIR- CLAUDE CHE GIOCA - FELICITÀ

✧ Replichiamo le tipologie di attività precedentemente indicate per ogni stato d'animo-sentimento, musica e immagine. Ora è la volta della **tristezza**, con la musica di Fryderyk Franciszek Chopin "Tristezza - Studio Op. 10 No. 3" e il dipinto di Ernst Ludwig Kirchner "Marzella".

Kirchner - Marzella - Tristezza

Ernst Ludwig Kirchner (Aschaffenburg, 6 maggio 1880 – Davos, 15 giugno 1938) è stato un pittore, scultore e incisore tedesco.

Il quadro raffigura una giovane donna, Marzella. Come vi sembra? Triste? Allegra? Sta guardando fuori dalla finestra, pensa al suo futuro, è preoccupata e triste. È indifferente al gatto, che le resta accanto ma non riesce a consolarla, a rassicurarla. Di fronte a lei ci sono delle bottiglie che disturbano la visuale dalla finestra, ma alla ragazza non danno affatto fastidio, perché in realtà lei non guarda il paesaggio.

I colori predominanti sono il verde e il blu che rappresentano la vita e la vita dopo la morte; le pantofole di Marzella sono arancio, un colore in contrasto con gli altri, pieno di gioia.

✍️ **COLORA USANDO COLORI CHE TI TRASMETTONO TRISTEZZA. FAI ATTENZIONE: DISEGNA LE RIGHE DEL VESTITO DI MARZELLA.**

ERNST LUDWIG KIRCHNER - MARZELLA - TRISTEZZA

✧ Passiamo all'esame delle sensazioni di **paura** attraverso una musica e un dipinto molto suggestivi. La musica è "O fortuna" dai Carmina Burana di Carl Orff . Contrariamente ai precedenti brani, in questo c'è un coro, quindi un testo. Si parla della Fortuna intesa come "sorte, destino"; essa a volte può farci accadere cose belle, altre volte ci riserva cose spiacevoli e tristi. Accostiamo all'ascolto giochi di mimica facciale e posturale, intesi a potenziare la capacità di esprimere la paura e quindi di riconoscerla e dominarla. Concludiamo come sempre con l'osservazione del dipinto di Edvard Munch "L'urlo".

Edvard Munch - L'urlo - Paura

Edvard Munch (Løten, 12 dicembre 1863 – Ekely, 23 gennaio 1944) è stato un pittore norvegese.

È stato simbolista, incisore e un importante precursore dell'arte espressionista.

L'urlo, o anche Il grido, è un celebre dipinto di Edvard Munch (titolo originale in norvegese: Skrik).

Realizzato nel 1893 su cartone con olio, tempera e pastello, come per altre opere di Munch è stato dipinto in più versioni, quattro in totale.

L'opera è un simbolo dell'angoscia e dello smarrimento che segnano tutta la vita del pittore norvegese.

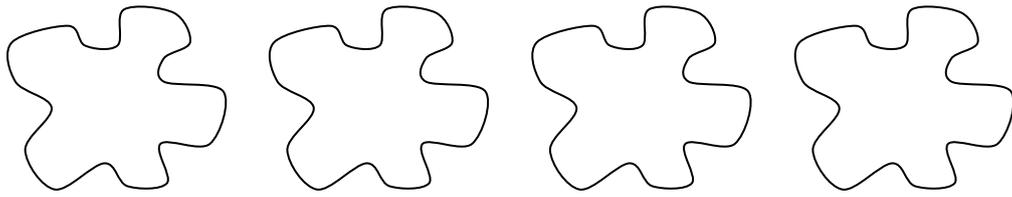
La scena rappresenta un'esperienza vera della vita dell'artista: mentre si trovava a passeggiare con degli amici su un ponte della città di Nordstrand (oggi quartiere di Oslo), il suo animo venne pervaso dal terrore; egli subito volle rappresentare questo terrore e così dipinse questo personaggio.

Così descrive la scena lo stesso Munch con alcune righe scritte sul suo diario mentre era malato a Nizza:

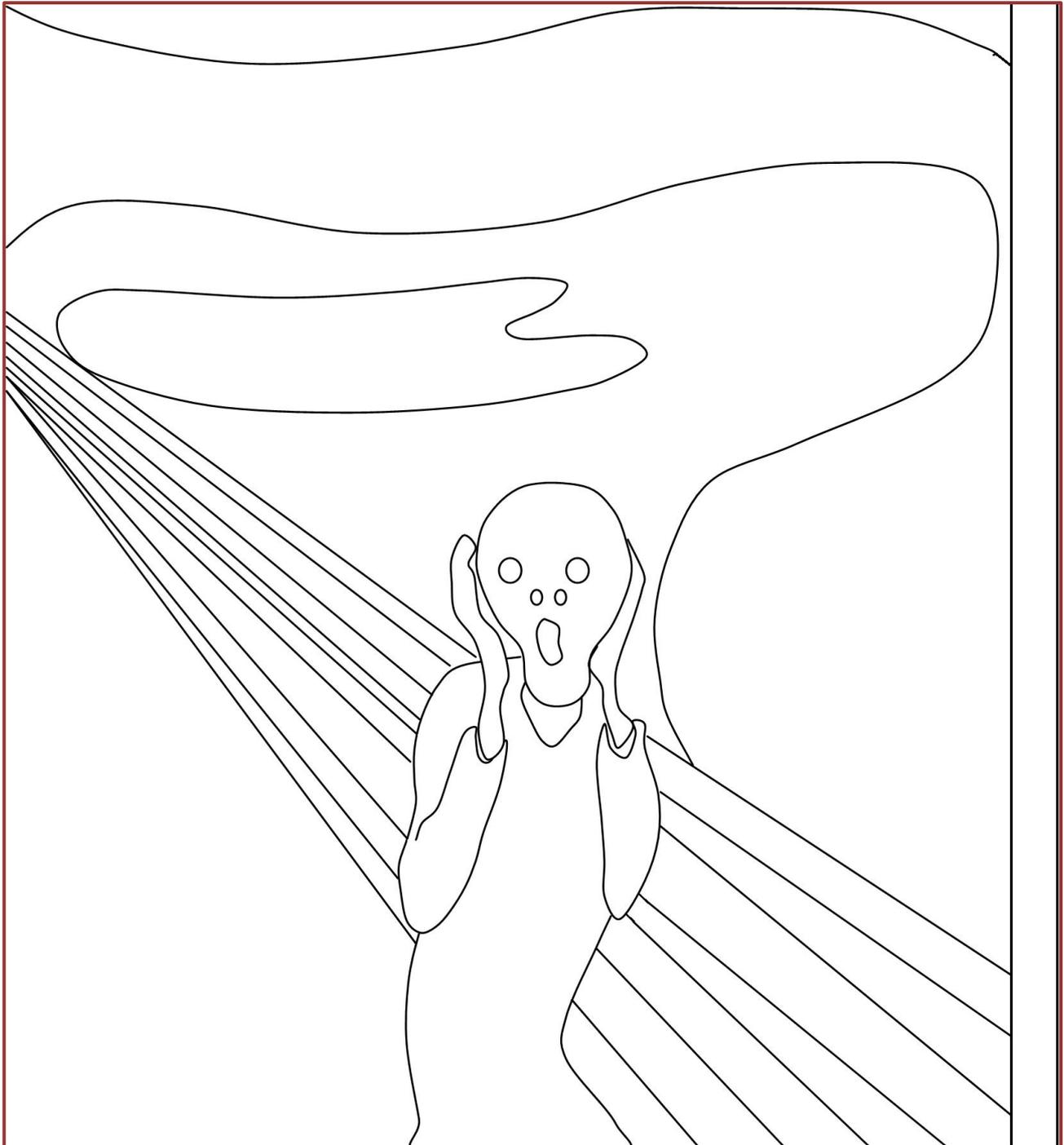
« Camminavo lungo la strada con due amici quando il sole tramontò, il cielo si tinse all'improvviso di rosso sangue. Mi fermai, mi appoggiai stanco morto ad una palizzata. Sul fiordo nero-azzurro e sulla città c'erano sangue e lingue di fuoco. I miei amici continuavano a camminare e io tremavo ancora di paura... e sentivo che un grande urlo infinito pervadeva la natura. »

✧ Oltre alle indicazioni contenute nella scheda destinata agli alunni, possiamo chiedere loro di riprodurla interamente, poiché il disegno è schematico e lineare.

☺ QUALI COLORI TI METTONO PAURA? USALI PER COLORARE QUESTE MACCHIE.

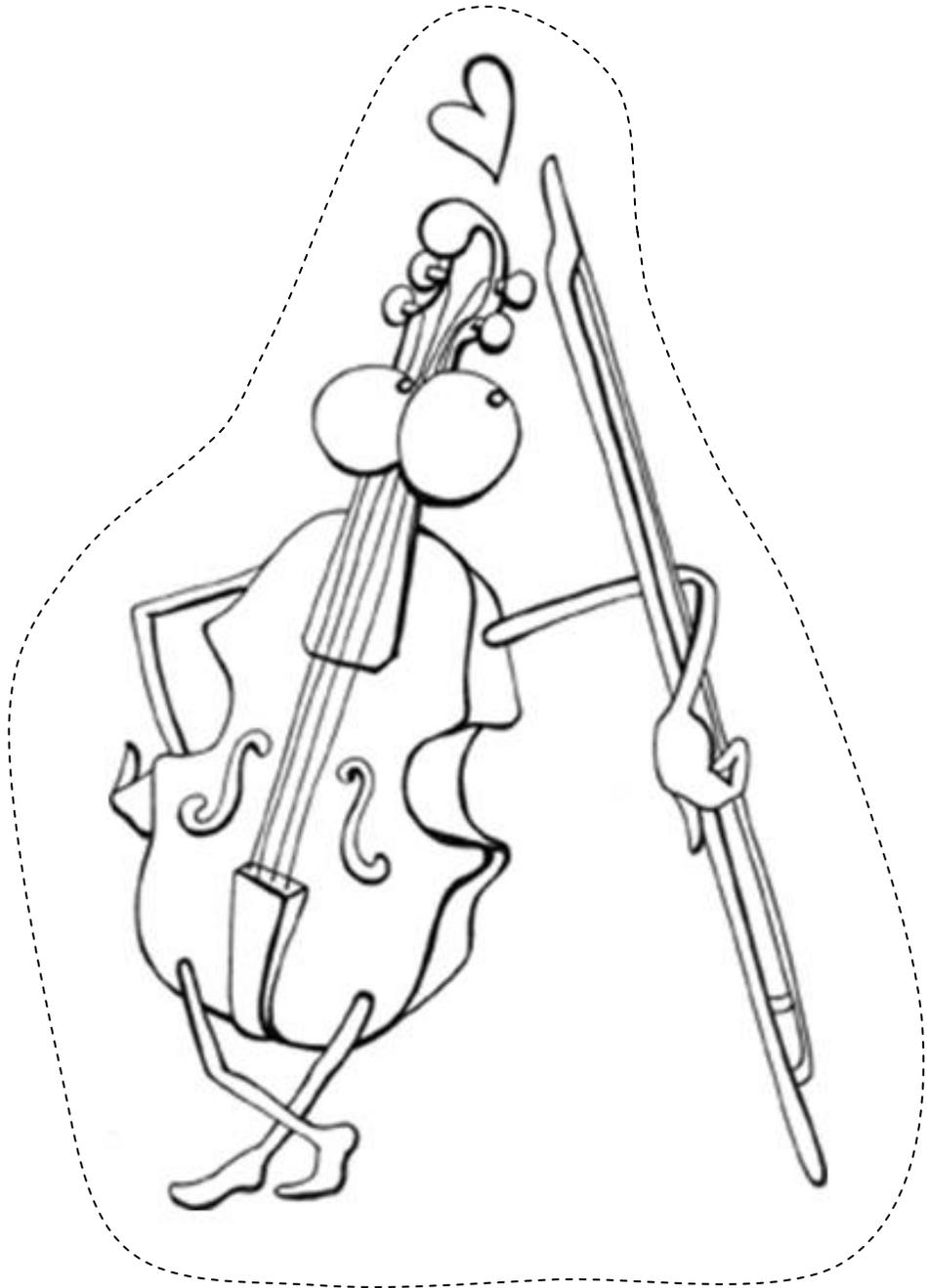

✍ COLORA IL DIPINTO CON I COLORI USATI DA MUNCH.

EDVARD MUNCH - L'URLO - PAURA

✧ Da ultimo esaminiamo l'**amore**, con la musica di Wolfgang Amadeus Mozart "Sinfonia concertante per violino, viola e orchestra in Mi bemolle maggiore K 364 (K6 320d)" e il dipinto di Marc Chagall "La passeggiata". La musica sembra un dialogo affettuoso tra i due strumenti, il violino e la viola. Per questo possiamo chiedere ai bambini di "fingere" di essere i due strumenti e dirsi cose belle, affettuose, amorevoli. Il gioco del "far finta che" aiuterà a liberarsi dall'imbarazzo di esprimere i propri sentimenti. Possiamo anche stampare su cartoncino e ritagliare i due strumenti dialoganti che trovate di seguito e consegnarli a coppie di bambini per meglio giocare.

✧ Mostriamo ora il dipinto di Chagall e descriviamolo per svelare i simbolismi di cui è ricco.

Marc Chagall - La passeggiata - Amore

Marc Chagall (Vitebsk, 7 luglio 1887 – Saint-Paul de Vence, 28 marzo 1985) è stato un pittore russo naturalizzato francese, d'origine ebraica.

La Passeggiata di Marc Chagall rappresenta la felicità.

Nel dipinto si vede il pittore al centro della scena, mentre tiene per mano la moglie Bella che vola tranquillamente per aria. Nell'altra mano ha un uccellino, segno che i due sono immersi e in accordo con la natura.

Alle loro spalle c'è la città dove i due sono nati e dove vivevano all'epoca (siamo nel 1917): Vitebsk, attualmente parte della Bielorussia.

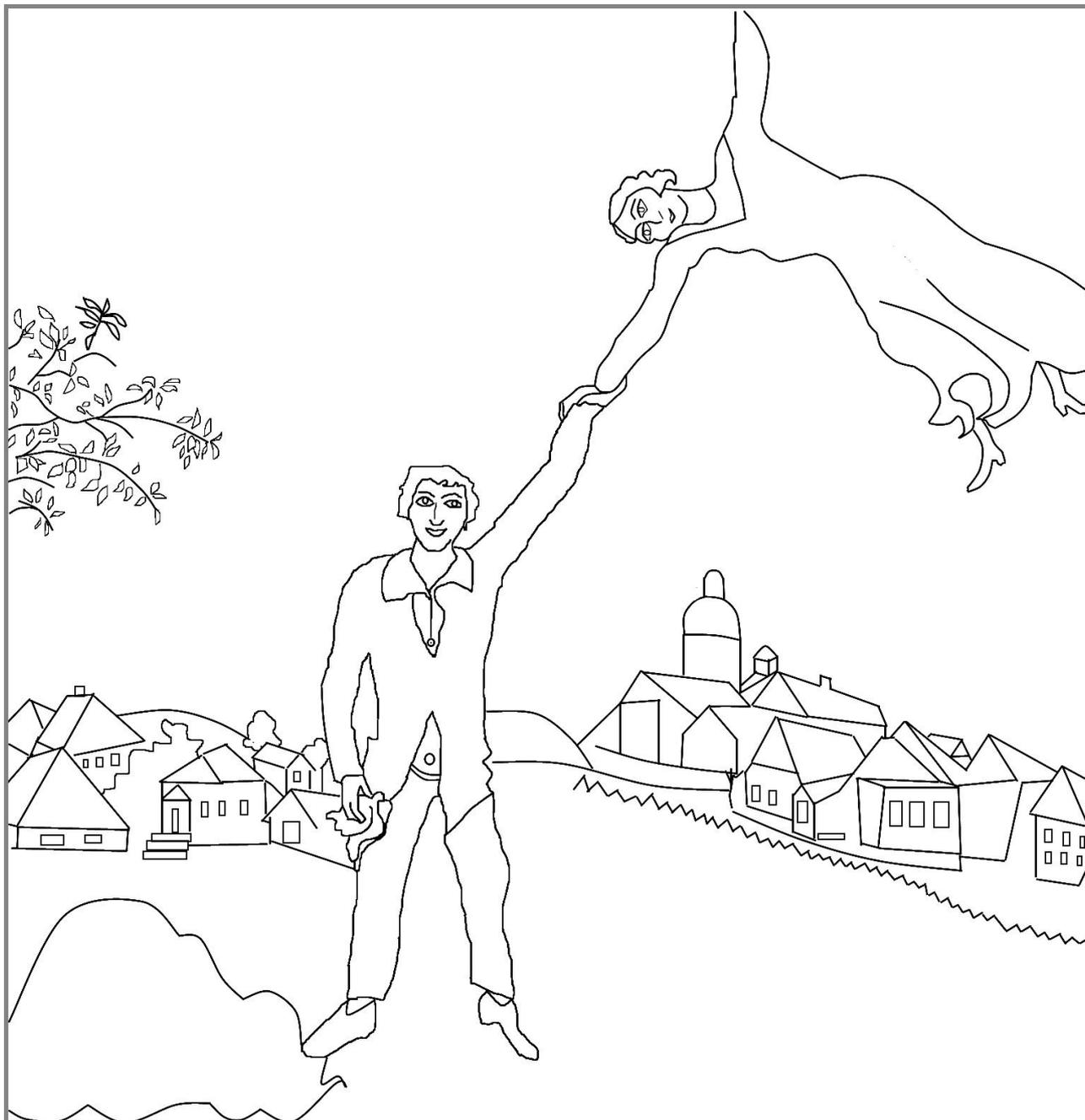
In terra, ai piedi del pittore c'è una tovaglia da picnic con una bottiglia di vino e un bicchiere. E' decorata con fiori, ha un colore rosso vivo.

L'artista guarda verso di noi con un largo sorriso che esprime tutta la sua felicità. Tutto è perfetto, la loro felicità è perfetta: Bella si alza in volo e Chagall la trattiene con la mano, ma a sua volta sembra sollevato da terra grazie all'amore che lo lega alla donna.

✧Chiediamo ai bambini: A chi vuoi bene? Cosa ti piace fare con le persone a cui vuoi bene? Come ti senti quando sei con una persona a cui vuoi bene? Leggero? Pesante?

 DISEGNA SULLA TOVAGLIA UNA BOTTIGLIA E UN BICCHIERE.

 COLORA.

MARC CHAGALL - LA PASSEGGIATA - AMORE