

LA MUSICA CLASSICA PER I PIÙ PICCOLI !

IL LAGO DEI CIGNI

contenuti a cura di SARA SPINELLI
progetto grafico DOMITILLA LAI e SARA SPINELLI
© Bologna Festival

CONOSCIAMO ČAJKOVSKIJ

Pëtr Il'ič Čajkovskij (si pronuncia "Piotr Illic Ciaikoski") è stato un grande compositore di musica classica vissuto nell'Ottocento. Il **compositore** è una persona che scrive musica, e lui ha scritto musiche talmente belle che, anche se è vissuto tanto tempo fa, vengono suonate e ascoltate ancora oggi.

E' nato nella fredda Russia nel 1840, in una piccola città che si trova lontano dalle grandi città come Mosca e San Pietroburgo. Se dovessimo tradurre il suo nome in italiano sarebbe Pietro (Pëtr) figlio di Ilya (Il'ič). Ma Pëtr in realtà adorava la sua **mamma** che era una pianista e che, vedendo che lui amava molto la musica, gli fece prendere lezioni di pianoforte già a 5 anni. Il suo papà, invece, ascoltava musica con uno strano strumento che aveva in casa, chiamato *orchestrion*. Fu così che Pëtr scoprì le musiche scritte da Mozart e rimase talmente incantato che decise che voleva fare anche lui il compositore, come Mozart. Quando era giovane, i suoi genitori volevano che diventasse un giudice o un avvocato quindi lo mandarono a studiare legge e, una volta finito, iniziò a lavorare in un ufficio al Ministero della Giustizia. Ma Pëtr non era felice, lui voleva fare musica! Alla fine decise di seguire il suo sogno, lasciò il lavoro e andò a studiare a San Pietroburgo, nel primo **Conservatorio** russo, cioè una scuola pubblica dove si studia musica. Quanta passione ci metteva il nostro Čajkovskij! Stava sveglio anche tutta la notte per studiare; infatti era l'allievo preferito del suo maestro, Anton Rubinstein.

Quando finì la scuola con il massimo dei voti, trovò subito lavoro come professore al Conservatorio di Mosca e, mentre insegnava, iniziò a scrivere le sue prime musiche per orchestra, che ebbero molto successo non solo in Russia ma anche all'estero (ad esempio in Italia!). Con il tempo, riuscì a lasciare anche il lavoro da professore per fare solo il compositore. Siccome era anche un bravo pianista, spesso suonava e dirigeva i concerti in cui venivano suonate le sue musiche.

Čajkovskij era diventato un importantissimo **compositore romantico**, che non vuol dire che vedesse cuoricini dappertutto, ma che le sue musiche erano piene di **emozioni**: possiamo sentire tanta energia e felicità in un momento e subito dopo tanta tristezza al punto che ci viene da piangere. Lui aveva questa grande capacità, di comunicare le emozioni che sentiva attraverso la musica. C'è chi, come i poeti, lo dice a parole, e chi come Čajkovskij usando il linguaggio dei suoni. Dopotutto la gioia e la tristezza, la rabbia, la nostalgia, la paura e l'ansia erano sentimenti che conosceva bene... forse per questo era così bravo a raccontarli!

Ad esempio aveva tanta paura dei temporali e dei fantasmi; altre volte aveva paura di non essere abbastanza bravo a scrivere musica. Ci sono stati, poi, alcuni periodi della sua vita in cui era molto triste e non aveva speranze per il suo futuro.

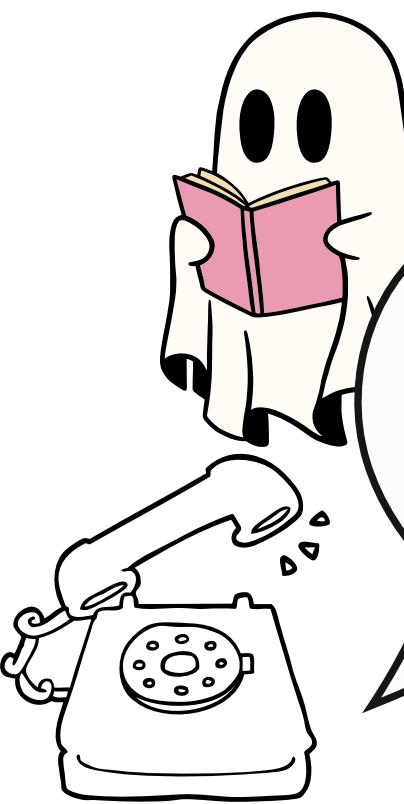
Čajkovskij ha scritto tantissime musiche tra cui opere liriche, ma è diventato famoso per i suoi tre **balletti** (*Il Lago dei Cigni*, *La Bella Addormentata nel bosco* e *Lo Schiaccianoci*) e per le **musiche per orchestra**, come le Sinfonie (tra cui la famosissima *Patetica*) e i suoi *Concerti per pianoforte o violino e orchestra*.

Ha dedicato tutta la sua vita alla musica, cercando di mettere insieme quella del suo Paese (la Russia) con quella occidentale (Francia, Germania, Italia).

E' morto a 53 anni, nel 1893, ma la sua musica continua ancora oggi a parlare ai nostri cuori e a vivere nei nostri teatri, raccontandoci storie meravigliose e piene di emozioni, proprio come le favole.

CURIOSITÀ'

Čajkovskij non aveva solo il terrore dei temporali e dei fantasmi, ma anche del telefono! Certo il telefono era stato inventato da poco e non era abituato!

Voleva molto bene al suo nipotino Vladimir, detto Bob, tanto che gli dedicò la famosissima Sinfonia n.6 "Patetica" e l'Album per la gioventù op.39, una raccolta di musiche scritte apposta per chi vuole imparare a suonare il pianoforte

Quando era giovane, era talmente nervoso durante i suoi concerti che dirigeva per tutto il tempo agitando la mano destra per aria mentre con la sinistra si teneva la testa, perché era convinto che gli si stesse per staccare dal collo! I poveri musicisti dell'orchestra erano un po' confusi...

1.

BALLIAMO CON ČAJKOVSKIJ!

Čajkovskij ha composto opere indimenticabili, dai suoi tre balletti a sinfonie e concerti... balliamole insieme! Ma fai attenzione... qualche altro compositore si è intrufolato tra le sue musiche, quando senti un pezzo musicale che non ti sembra di Čajkovskij fermati!

LINK DI ASCOLTO

ELENCO ESTRATTI MUSICALI a pag. 16

IL LAGO DEI CIGNI

Il *Lago dei Cigni* è uno dei balletti più famosi e più amati di tutti i tempi. E pensare che la prima volta che andò in scena non fu per niente un successo! È il primo dei tre balletti con musiche di Čajkovskij. Gli altri due sono *La Bella addormentata nel bosco* e *Lo Schiaccianoci*.

COS'È UN BALLETTO?

E' uno spettacolo dove si racconta una storia con la danza e con la musica. Nessuno parla e nessuno canta, ci sono solo i ballerini che danzano sulla musica suonata dall'orchestra.

PERCHÉ IL LAGO DEI CIGNI È COSÌ IMPORTANTE NELLA STORIA DEL BALLETTO?

Fino a che non arrivò Čajkovskij con *// Lago dei Cigni*, la musica per i balletti era meno importante della danza, era come una musica di sottofondo.

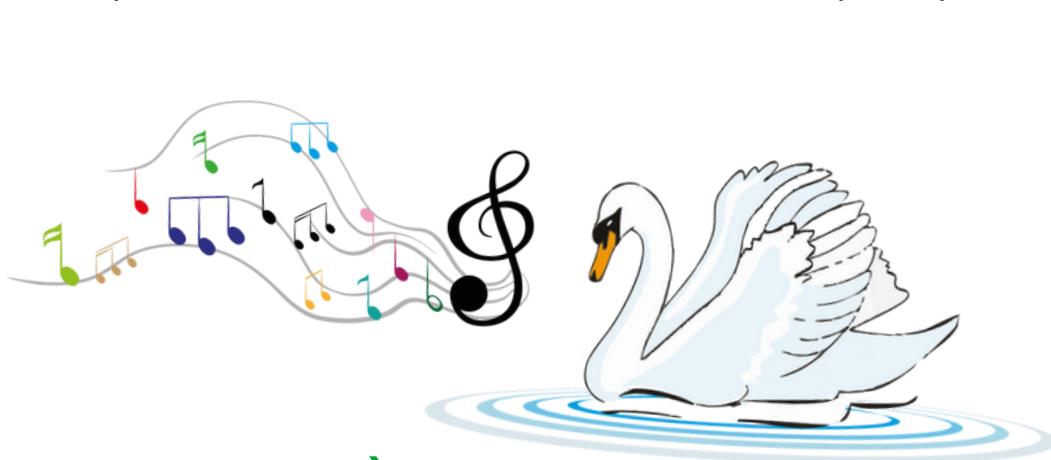
Ma Čajkovskij scrisse delle musiche talmente magiche e piene di emozioni che tutti rimasero incantati ad ascoltare l'orchestra, non solo a guardare i ballerini! Queste musiche sono talmente belle che, a volte, vengono suonate in concerto, cioè da sole senza la danza.

IL LAGO DEI CIGNI

DI COSA PARLA IL LAGO DEI CIGNI?

E' la storia della principessa Odette, trasformata in cigno dal malvagio mago Rothbart. Solo un vero grande amore potrà sciogliere l'incantesimo che tiene prigioniera lei e le altre principesse-cigno. Il principe Siegfried si innamora di lei e promette di sposarla, ma il mago fa un altro incantesimo e trasforma sua figlia Odile in Odette. Purtroppo il principe non si accorge che la ragazza non è la sua Odette, e le chiede di sposarlo. Appena capisce cosa è successo, corre al lago per chiedere perdono a Odette: lì troverà il mago Rothbart e, dopo aver combattuto per il suo amore, Siegfried potrà finalmente stare insieme alla sua principessa per sempre.

CURIOSITÀ

Lo sapevi che esistono ben 5 finali del *Lago dei Cigni*?
Alcuni sono più tristi e altri più felici:
tu come lo faresti finire?

2. ODETTE O ODILE?

Come abbiamo appena letto, la figlia del perfido Mago Rothbart, Odile, grazie ad un incantesimo sembra una copia perfetta della povera Odette... quasi perfetta! Trova le 5 differenze tra le 2 ballerine e, prima di colorarle, aiutaci a capire chi è Odette e chi è Odile.

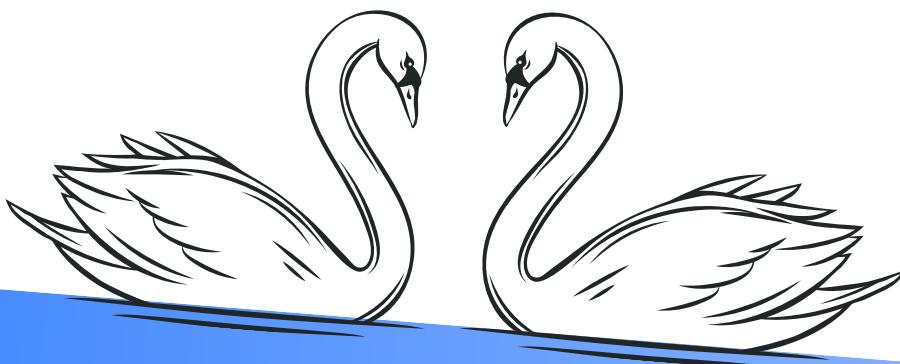

3.

CIGNI FAMOSI

Il cigno è un animale molto amato, non solo nelle favole come *Il Brutto Anatroccolo*, ma anche nel mondo della danza. La regina dei cigni Odette e la cattiva Odile sono interpretate dalla prima ballerina che esegue splendidi assoli di danza, cioè balla da sola sul palcoscenico. C'è un altro famosissimo assolo di un cigno: tutti lo conosciamo come "La morte del cigno" (anche se il vero titolo sarebbe "Il cigno"), è realizzato sulla musica dell'amico francese di Čajkovskij, **Camille Saint-Saëns** (si pronuncia "Camìl Sen San") e fa parte dell'opera *Il carnevale degli animali...* non del *Lago dei Cigni* come molti pensano! Questo assolo di danza corrisponde ad un assolo musicale: il suono del violoncello ci mostra infatti tutta l'eleganza di questo bellissimo animale. Chiudi gli occhi e ascolta il brano "Il cigno": riesci a vederlo?

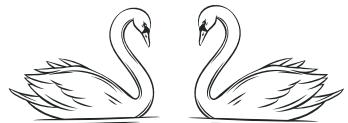
[LINK DI ASCOLTO "Il cigno"](#)
(il brano si ripeterà per 2 volte)

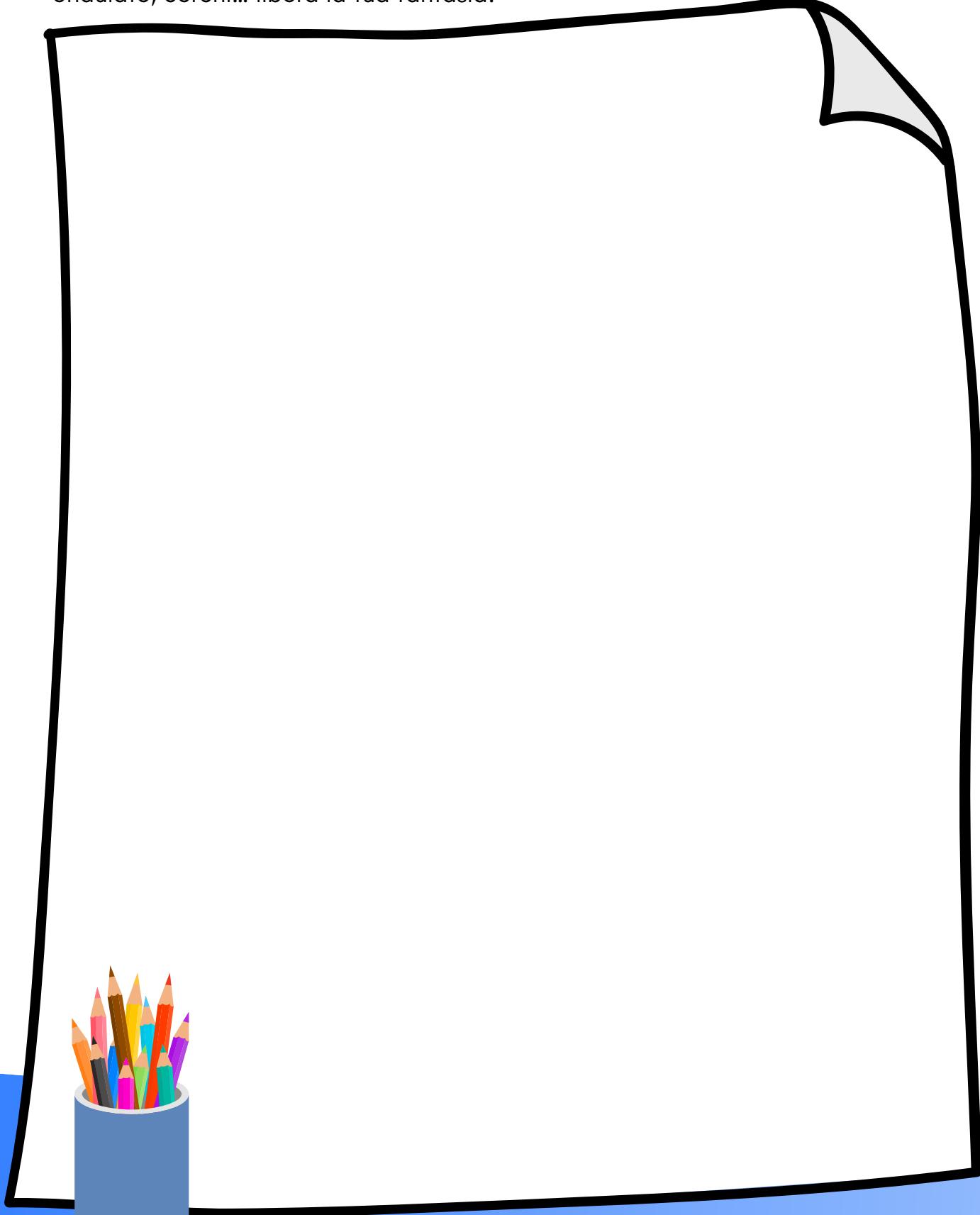
...E ADESSO
TOCCA A TE!

BABY BOFE! LA MUSICA CLASSICA PER I PIÙ PICCOLI!

Riapri gli occhi e continua ad ascoltare: cos'altro ti fa venire in mente questa musica? Disegna cosa stai immaginando, non dev'essere per forza un cigno ma anche linee ondulate, cerchi... libera la tua fantasia!

L'ORCHESTRA

APPROFONDIMENTO

L'orchestra è un gruppo di persone che suonano insieme tanti strumenti musicali.

Come noi, anche gli strumenti hanno una famiglia, anzi più famiglie.

Conosciamole insieme!

Famiglia Archi

La famiglia degli **archi** è fatta di strumenti che si suonano con un archetto. Dal più piccolo al più grande abbiamo: il violino, la viola, il violoncello e il contrabbasso.

Famiglia Fati

La famiglia dei **fati** è fatta di strumenti che si suonano soffiandoci dentro. Eccone alcuni:
flauto, clarinetto, oboe, fagotto,
corno, tromba, trombone.

Famiglia Percussioni

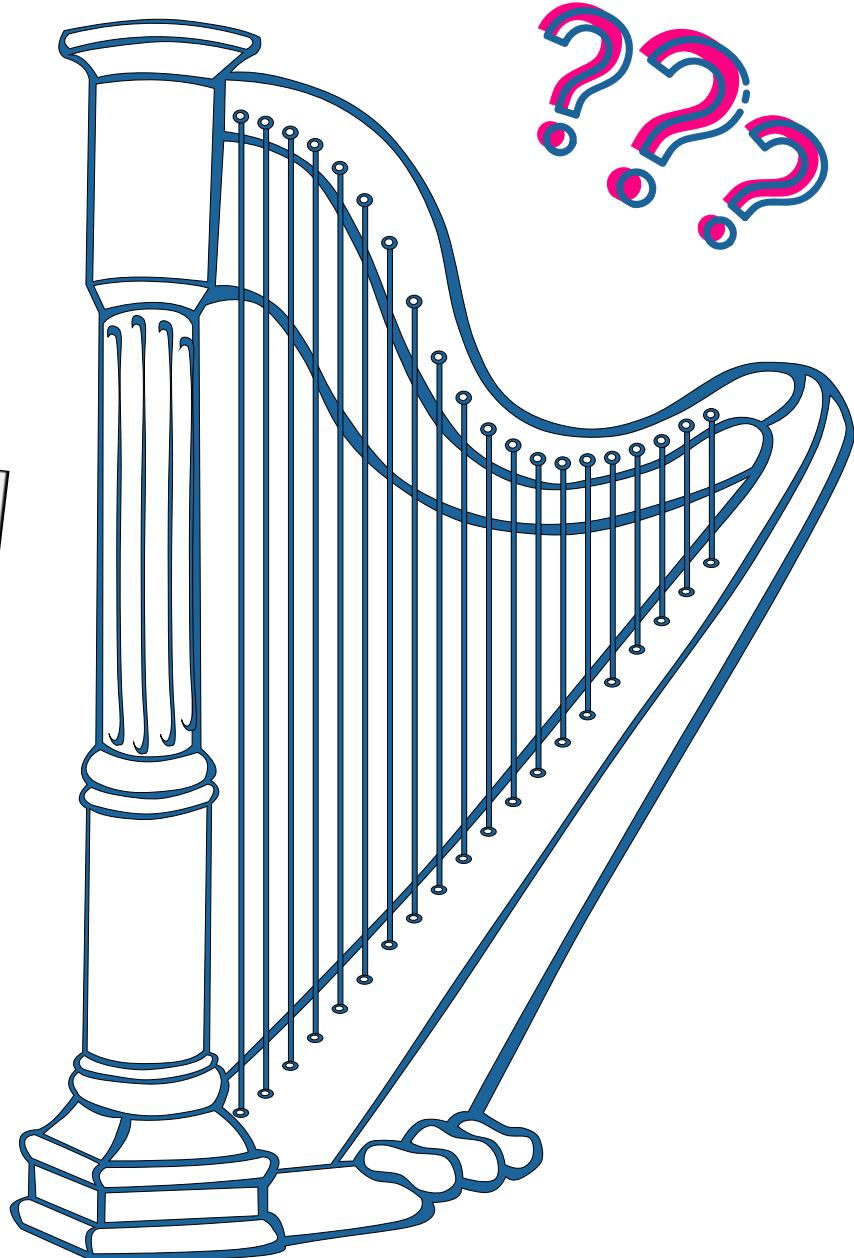
La famiglia delle **percussioni** è fatta di strumenti che si suonano colpendo, battendo o scuotendo. Eccone alcuni, dal più piccolo al più grande: triangolo, piatti, tamburo rullante, timpani, grancassa.

E il **direttore d'orchestra**? E' come un capitano che aiuta tutti a suonare insieme nel miglior modo possibile!

...E ADESSO
TOCCA A TE!

Ora che hai conosciuto tutti gli strumenti e le loro famiglie, sei pronto a trasformarti nel detective Sherlock Holmes? C'è uno strumento nel *Lago dei Cigni* che è parente di una di queste famiglie, riesci a capire quale? Sai anche come si chiama questo strumento?

5. TRASFORMIAMOCI IN COMPAGNIA

La trasformazione è un tema molto importante in questa storia. E tu? In quale animale vorresti trasformarti? Ascoltando il brano "Danza dei cignetti", dove 4 ballerine fanno esattamente gli stessi movimenti, un bambino dovrà muoversi come l'animale che avrà scelto e tutti gli altri dovranno copiare esattamente le sue mosse.

LINK DI ASCOLTO
"Danza dei cignetti"

(il brano si ripeterà per 3 volte)

6. CIGNI NATALIZI

Siamo alle porte del Natale... perché non realizzare una pallina di Natale a tema "Lago dei Cigni"?

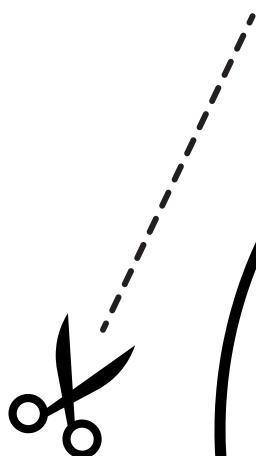
Ti diamo un modello che puoi seguire, ma puoi anche crearne uno diverso. Di che materiale sarà la tua pallina? Che aspetto avrà? Come la costruirai? Vorrai aggiungerci delle piume? Il cigno sarà bianco, nero, o di tanti colori?

Crea la tua pallina ascoltando il valzer del "Lago dei Cigni".

LINK DI ASCOLTO "Valzer"
da *Il Lago dei Cigni*

...E ADESSO
TOCCA A TE!

F.

RICORDI DI UNO SPETTACOLO

Adesso che hai visto lo spettacolo, prova ad esprimere quello che ti è piaciuto di più di questa esperienza: i personaggi, le musiche, il teatro... puoi disegnare, incollare, scrivere, decidi tu!

...E ADESSO
TOCCA A TE!

LA MUSICA CLASSICA PER I PIÙ PICCOLI !

sOLuzIONI

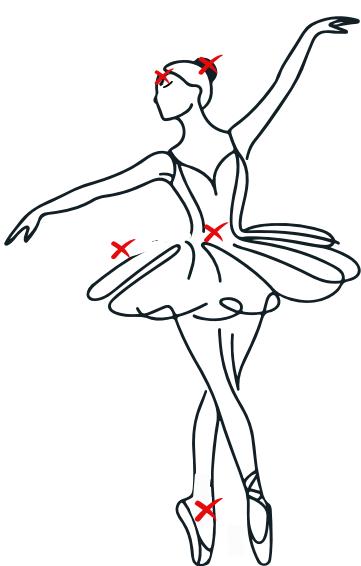

N° 1. Balliamo con Čajkovskij – Elenco estratti musicali

1. Čajkovskij - Il Lago dei Cigni - Atto I n.1 - Scena
2. Bach - Suite per violoncello solo n.1
3. Čajkovskij - Concerto per pianoforte e orchestra n.1 op.23
4. Debussy - Syrinx per flauto solo
5. Čajkovskij - Sinfonia n.6 "Patetica" op.74
6. Cage - Interludio n.3 da "Sonate e interludi" per pianoforte preparato
7. Čajkovskij - Concerto per violino e orchestra op.35
8. Beethoven - Sonata per pianoforte n.14 "al chiaro di luna"
9. Čajkovskij - Il Lago dei Cigni - Atto II n.13 VII - Coda: Allegro vivo

N° 2. Odette o Odile?

Odette è la ballerina di sinistra, mentre Odile è quella di destra perché ha lo sguardo cattivo e l'acconciatura nera.

BRAVISSIMI!

LA MUSICA CLASSICA PER I PIÙ PICCOLI !

soltzioN

N° 4. L'orchestra

ARPA - strumento a corda o cordofono perché il suono è prodotto dalla vibrazione di una corda. E' parente della famiglia degli ARCHI.

BRAVISSIMI!

BABY
BOFE! LA MUSICA CLASSICA PER I PIÙ PICCOLI!

CONSIGLI DI LETTURA

Per bambini e bambine a partire da 0 anni

"Il mio piccolo Tchaikovsky. Libro sonoro. Ediz. a colori"

di Emile Collet e Séverine Cordier, Gallucci Editore, 2020

Per bambini e bambine a partire da 3/4 anni

"Il lago dei cigni di Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Il racconto musicale. Ediz. a colori"

(libro sonoro) di Katy Flint e Jessica Courtney Tickle, Giunti Editore, 2020

"Scopro la musica - Cajkovskij"

di Sam Taplin, Ag Jatkowska, Martina Licata, Usborne, 2023

"Alla scoperta de L'ORCHESTRA. Classici sonori. Ediz. a colori"

di Charlotte Roederer, Gallucci Editore, 2021

"L'orchestra"

(libro sonoro) di Sam Taplin, Sean Longcroft e Francesca Albini, Usborne, 2016

"Il lago dei cigni. Ediz. Illustrata"

(con pop-up) di Jenny Zemanek e Giulia Pesavento, Sassi Editore, 2024

Per bambini e bambine a partire da 5/6 anni

"Com'è fatta un'orchestra. La migliore introduzione alla musica e agli strumenti musicali. Ediz. a colori" di Autori vari, Edizioni Nord-Sud, 2023

"I balletti più belli. Libro pop-up. Libro sonoro. Ediz. a colori"

di Élodie Fondacci e Gemma Román, Gribaudo Editore, 2019

Per i genitori

"Perché Ciajkovskij si nascose sotto il divano e molte altre storie sulla vita dei grandi compositori"

di Steven Isserlis, Curci Young, 2013

E' LA RASSEGNA DI MUSICA CLASSICA
PER BAMBINI DI

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUGLI SPETTACOLI

[www.Bolognafestival.it](http://www.bolognafestival.it)