L’albero delle scelte: come nasce una canzone

Classe Terza · Laboratorio di composizione con le DAW · Tre incontri di 45 minuti

Una canzone non nasce da una sola idea giusta: ogni decisione apre possibilità. Partiamo da un messaggio, immaginiamo più strade, ascoltiamo due alternative e scegliamo spiegando il perché. I rami possono incontrarsi di nuovo: si può tornare indietro, cambiare una scelta e creare una versione diversa.

Il compito

Realizzare in gruppo una canzone originale di 45–60 secondi, con testo breve, ritmo, accordi e melodia, e una seconda versione di 15–20 secondi che cambia una sola scelta. Conservare l’albero delle decisioni, anche con i rami non scelti.

Prima di iniziare

• DAW significa Digital Audio Workstation: un ambiente per registrare, disporre tracce, usare strumenti virtuali e modificare suoni. Usate la DAW già autorizzata dalla scuola; non occorre comprare un programma.

• Possibilità: GarageBand sugli iPad della scuola; LMMS su computer per strumenti virtuali e sequenze; un ambiente online come BandLab solo se autorizzato e con gestione scolastica degli account. In LMMS una voce si registra con un altro strumento e si importa come file audio.

• Lavorate in gruppi di 3–4: responsabile del ritmo, della melodia/accordi, del testo e dell’ascolto finale. Ruotate i ruoli. Chi non vuole registrare la voce può suonare, scrivere, programmare o curare il montaggio.

• Impostazione iniziale proposta: 4/4, 100 BPM, griglia a ottavi, metronomo acceso durante la registrazione. Una battuta dura 2,4 secondi: 20–24 battute durano circa 48–58 secondi. Mantenete il volume moderato.

Il pensiero arborescente

MESSAGGIO → RITMO A/B → ARMONIA A/B → MELODIA A/B → FORMA → TIMBRI → CONFRONTO

Disegnate i bivi con frecce. Le strade sono possibilità da esplorare, non una graduatoria fra idee giuste e sbagliate. Due scelte per tre bivi generano otto percorsi possibili.

Made with ♥ by Maristella Povellato

Messaggio e ritmo

1. Il messaggio: che cosa vogliamo dire?

• Accoglienza: ‘C’è posto anche per te’

• Ambiente: ‘Un gesto piccolo cambia il domani’

• Cittadinanza digitale: ‘Prima di condividere, mi fermo a pensare’

Scrivete un titolo e quattro versi originali. Create due possibili ritornelli; sceglietene uno perché il messaggio è chiaro e rispettoso, non perché fa rima a ogni costo.

2. Il ritmo: stabile o sincopato?

• A: pulsazione regolare; cassa su 1 e 3, rullante su 2 e 4

• B: stessa velocità, con cassa anche sul levare dopo il 2

Ascoltate i due esempi ritmici contando 1-e-2-e-3-e-4-e. Programmate due battute, duplicatele e cambiate un solo colpo nella seconda versione. La sincope sposta un accento su una parte debole: non significa andare più veloci.

Esempi audio: ritmo A e B

Nella pagina online trovi due clip originali di circa 10 secondi. A tiene il ritmo regolare; B aggiunge un colpo in levare. Contate insieme e descrivete la differenza, senza cambiare velocità.

Made with ♥ by Maristella Povellato

Armonia e melodia

3. L’armonia: due colori possibili

• A: Do–Sol–La minore–Fa (C–G–Am–F), un accordo per battuta

• B: La minore–Fa–Do–Sol (Am–F–C–G), un accordo per battuta

I due giri usano gli stessi accordi, ma cambiano punto di partenza e direzione. Inserite le triadi nel piano roll: Do = do-mi-sol; Sol = sol-si-re; La minore = la-do-mi; Fa = fa-la-do. Non esiste una legge ‘maggiore felice, minore triste’: confrontate le vostre impressioni.

4. La melodia: ripetizione o risposta?

• A: una breve idea ritorna quasi uguale

• B: la prima frase riceve una risposta variata

Sopra C–G–Am–F provate do-re-mi-sol | sol-mi-re-do | la-do-mi-do | fa-mi-re-do. Nella variante cambiate il finale, la durata o la direzione di due note. Cantate in una zona comoda; potete trasporre o usare uno strumento virtuale. Le note di passaggio non devono coincidere tutte con l’accordo.

Esempi audio: armonia e melodia

Confrontate le due armonie e poi le due melodie. Gli esempi usano suoni sintetizzati e non una voce cantata. Una nota può fare da passaggio: non occorre che ogni nota appartenga all’accordo.

Domanda guida

Quale versione sostiene meglio il vostro testo? Quale altra scelta potrebbe farvi cambiare idea?

Made with ♥ by Maristella Povellato

Forma, timbri e montaggio

5. Forma e timbri: come cresce il brano?

• Intro 2 battute + strofa 8 + ritornello 8 + finale 2 = 20 battute

• Ritornello 8 + strofa 8 + ritornello 8 = 24 battute

• Voce e tastiera, oppure voce, basso e percussioni; in alternativa una melodia strumentale con testo letto separatamente

Scegliete una forma e disegnatela con colori. Fate entrare o uscire una traccia per distinguere le sezioni. In una seconda versione cambiate un timbro senza cambiare note e ritmo.

6. Montaggio: che cosa teniamo, che cosa rivediamo?

• Voce in primo piano e strumenti più bassi

• Finale netto oppure dissolvenza breve

• Seconda versione: cambia solo ritmo, armonia, melodia o timbro

Ascoltate anche dagli altoparlanti: le parole si capiscono? Evitate il livello rosso e la distorsione. Salvate il progetto, esportate WAV o MP3 se disponibili e confrontate le due versioni a volume simile. Conservate i tentativi: un ramo scartato non è un errore.

Tre incontri di 45 minuti

Incontro 1 · Aprire i rami

5 min: che cosa rende riconoscibile una canzone? Ascoltare le coppie A/B. · 10 min: scegliere un messaggio, scrivere due ritornelli e disegnare almeno due rami per ritmo, armonia e melodia. · 10 min: attività del pubblico/classe: un gruppo tiene la pulsazione con le mani sulle gambe, un altro batte 2 e 4, un terzo prova il levare dopo il 2. Scambiare i ruoli; possibile seguire con gesti silenziosi. · 15 min: impostare la DAW e creare due alternative ritmiche di quattro battute. · 5 min: salvare e annotare la prima decisione: ‘Abbiamo scelto… perché…; l’alternativa sarebbe…’.

Incontro 2 · Costruire la canzone

5 min: riascoltare i tentativi e assegnare nuovi ruoli. · 10 min: inserire accordi e provare due idee melodiche; cambiare una sola variabile per confronto. · 10 min: scrivere o rifinire il testo, controllando accenti delle parole e chiarezza del messaggio. · 15 min: registrare voce o strumento, montare la forma e bilanciare i volumi. · 5 min: salvare una versione A e annotare i rami scelti e quelli lasciati aperti.

Incontro 3 · Confrontare e condividere

10 min: realizzare una versione B di 15–20 secondi con una sola scelta modificata. · 10 min: finire il montaggio, esportare e compilare i crediti dei materiali. · 15 min: ascolto dei gruppi; i compagni indicano una scelta riconosciuta, un effetto percepito e una domanda, senza classifiche di popolarità. · 5 min: discutere inclusione, diritti e privacy prima di un’eventuale condivisione. · 5 min: consegnare albero, progetto, due audio, testo e autovalutazione.

Collegamenti e cittadinanza

Italiano

Scrittura di un testo originale: immagini, rime, accenti e rapporto fra sillabe e ritmo. Riscrivere lo stesso messaggio come strofa narrativa o slogan del ritornello e confrontare l'effetto.

Matematica

Frazioni ritmiche e durata: a 100 BPM una pulsazione dura 60/100 = 0,6 secondi; in 4/4 una battuta dura 2,4 secondi. Calcolare la lunghezza e le possibili combinazioni: due ritmi × due armonie × due melodie = otto percorsi, prima di scegliere i timbri.

Tecnologia e scienze

Onde sonore, altezza, intensità, registrazione e montaggio non distruttivo. Confrontare una traccia isolata e il mix; distinguere volume da altezza. Salvare versioni separate e organizzare i file con nomi leggibili.

Arte e immagine

Disegnare l'albero con colori coerenti per ritmo, armonia e melodia; inventare una copertina originale che rappresenti il messaggio, senza usare foto di compagni senza autorizzazione.

Inglese

Preparare un piccolo glossario: track = traccia, loop = ciclo ripetuto, beat = pulsazione, mute = silenzia, export = esporta. Scrivere un ritornello bilingue breve se il gruppo lo desidera.

Storia e musica

Collegare la ripetizione e la risposta al blues e al jazz, e il montaggio alla musica elettronica: una DAW non sostituisce l'ascolto, rende visibili e modificabili le scelte.

Educazione civica: un patto per creare insieme

• Articolo 3 della Costituzione: rendere la partecipazione possibile a tutti. Offrire consegne scritte, testo leggibile, segnali visivi del ritmo e ruoli diversi; non obbligare a cantare o a pubblicare la propria voce.

• Articolo 21: esprimere un'idea con responsabilità. Il ritornello può parlare di pace, rispetto, ambiente o contrasto al cyberbullismo, senza insulti o stereotipi. Criticare una scelta musicale non significa giudicare la persona.

• Copyright: usare melodie e testi originali o materiali con licenza compatibile. 'Gratis' non significa 'libero da diritti': verificare licenza e obblighi di attribuzione, annotando autore, fonte e licenza di ciascun loop. Non scaricare campioni da canzoni commerciali per comodità.

• Privacy e cittadinanza digitale: la consegna resta nello spazio scolastico. Registrare e condividere voci o immagini solo secondo le autorizzazioni della scuola; non inserire cognomi o dati personali nei file. L'eventuale pubblicazione richiede un controllo dell'insegnante.

• Decisioni condivise: ogni componente propone almeno un ramo; motivare la scelta e ascoltare il dissenso. Se due idee sono valide, conservare entrambe in A e B. Concludere con tre impegni concreti di gruppo.

Made with ♥ by Maristella Povellato

Scheda di lavoro e autovalutazione

• Titolo e messaggio: _____

• Gruppo e ruoli (senza dati personali nella versione pubblica): _____

• Ritmo: alternativa A _____ / B _____ / scelta e motivo _____

• Armonia: alternativa A _____ / B _____ / scelta e motivo _____

• Melodia: alternativa A _____ / B _____ / scelta e motivo _____

• Forma e timbri: _____

• Nella versione B cambiamo solo _____; l'effetto che cerchiamo è _____

• Materiali esterni: autore _____ / fonte _____ / licenza _____

• Una barriera alla partecipazione e la nostra soluzione: _____

• Dopo il confronto vorremmo rivedere: _____

Riflessione finale

• Ho esplorato almeno due alternative e so spiegare una scelta con parole musicali.

• Riconosco pulsazione, accordi, melodia e sezioni nel nostro brano.

• So dire che cosa cambia fra A e B e che cosa resta uguale.

• Ho ascoltato i compagni, rispettato ruoli diversi e controllato fonti e autorizzazioni.

Per ciascuna voce indica: da provare / con aiuto / in autonomia, e un esempio concreto. Non si valuta quanto la canzone diventa popolare.

Audio e materiali online

Apri il laboratorio con i sei esempi audio

Il PDF non incorpora audio: gli esempi sono ascoltabili nella pagina, dalla quale si scarica questa scheda. Le clip sono esempi didattici originali, non estratti di canzoni commerciali.

Fonti e strumenti

LMMS · manuale

GarageBand per iPad · guida

BandLab · assistenza (inglese)

Costituzione · articolo 3

Costituzione · articolo 21

Creative Commons · licenze