

Attività caratterizzanti non afferenti Prassi esecutiva e repertorio

ELEMENTI DI TECNICHE COMPOSITIVE

Codice: **CX01**

Docente: **MICHELE PEZZUTO**

Per tutti i percorsi, obbligatoria, biennale, lezione collettiva teorica, 25 ore annue, 5 crediti annui

Il corso mira all'approfondimento dei modelli musicali del passato accostandosi a tecniche compositive storiche. A conclusione del corso gli studenti dovrebbero saper riconoscere la forma, la costituzione e le proprietà stilistiche di un brano musicale.

Il corso può essere frequentato solo dopo aver maturato i crediti (tramite esame frequenza o esonero) relativi al corso di Educazione all'orecchio armonico e formale (inserito nell'area delle attività di base).

Per una fruizione più proficua, si consiglia di frequentare parallelamente il Laboratorio di Composizione (inserito nell'area delle attività integrative ed affini) nel quale gli argomenti qui studiati sono personalmente messi in pratica dallo studente tramite esercitazioni scritte.

Programma di studio I anno

Elementi di armonia

- Triadi (tipi di triade, rivolti, scrittura a quattro parti, posizione stretta e lata, la condotta delle parti, regole per la realizzazione degli esercizi, le cadenze, l'accordo di settima di dominante, l'accordo di settima diminuita, la nona magg. incompleta, gli accordi di settima secondaria);
- Note estranee all'armonia (la dissonanza melodica, la nota di passaggio, la nota di volta, l'anticipazione, l'appoggiatura, il ritardo, la nota sfuggita, il pedale);
- Il Corale (analisi ed esercizi basati sulle armonizzazioni di corali di Bach).

Tonalità e modalità

- Scale modali; funzioni tonali dei gradi della scala; il principio della dominante secondaria; caratteri e impiego di materiali modali e tonali nella pratica compositiva; esercizi.

La melodia

- Funzione e struttura della melodia (profilo, motivo, frase, aspetto armonico della melodia: la melodia "polifonica", la variazione melodica);
- L'armonizzazione della melodia (salti melodici, scelta degli accordi, l'approccio contrappuntistico: la melodia e il basso)

Programma di studio II anno

Armonia e contrappunto

- Modulazione diatonica e cromatica; accordi alterati; la sesta napoletana; gli accordi di sesta eccedente; l'armonia funzionale; la scrittura lineare e imitativa a 2 e 3 voci; imitazione e canone (esercitazioni scritte).

Storia delle tecniche compositive.

- Studio delle forme brevi del periodo romantico, con particolare riguardo per le forme vocali (Lied) e pianistiche.

Musica e parola

- Poesia e prosa; la sillabazione; la rima; la poesia e il testo come punto di partenza per la composizione e per l'improvvisazione; proposte di lettura ed esercitazioni che prendano spunto dai testi per intrecciarsi al discorso musicale.

Analisi

- Ascolto e analisi di pezzi brevi tratti dal repertorio classico-romantico e dal repertorio popolare. (Modelli formali: AB e ABA, rondò, variazione.

Programma d'esame (al termine di ciascuna annualità)

Verifica scritta e colloquio con la commissione.

Bibliografia essenziale:

- PISTON W., Armonia, EDT, Torino 1989.
- RIMSKY KORSAKOW N., Trattato pratico d'Armonia, Sonzogno, Milano 1913
- CAMMAROTA , L'armonizzazione del canto dato, Ricordi, Milano 1988.
- BRINDLE R.S., La composizione musicale, Ricordi, Milano 1992.

Altra Bibliografia consigliata:

- DE LA MOTTE D., Manuale di armonia, La Nuova Italia, Firenze 1988.
- DE LA MOTTE D., Il Contrappunto, Ricordi, Milano 1991.
- SCHOENBERG A., Elementi di composizione musicale, Edizioni Suvini Zerboni, Milano 1988.

IL DUO PIANISTICO

Codice: **CX02**

Docente: **AIDA CAROLI**

Solo per il percorso Pianoforte, è una delle opzioni per l'attività obbligatoria afferente a "Musica d'insieme e da camera strumentale e vocale", biennale, lezione individuale, 15 ore annue, 5 crediti annui

Il corso è incentrato sulla letteratura dedicata al Duo pianistico (a quattro mani e due pianoforti), una parte cospicua del repertorio cameristico che costituisce quasi un vero e proprio "genere".

Durante le due annualità si propone agli allievi di conoscere, studiare ed approfondire il repertorio che va dalle opere di Mozart fino a quelle del primo Novecento. L'obiettivo formativo centrale è la sperimentazione e la ricerca di un'interpretazione fondata su unità di intenti, simmetria di scelte interpretative e ascolto reciproco.

In occasione del lavoro accademico per il Corso, e dell'esperienza specifica che ne deriverà, si potrà anche ipotizzare e realizzare la composizione di formazioni (di Duo pianistico a quattro mani e due pianoforti) che divengano poi stabili, anche ai fini della attività concertistica e della partecipazioni ai concorsi pianistici dedicati al genere.

Programma di studio I anno

Studio di opere tratte dal repertorio che va dalle opere di Mozart a quelle di Schubert. A titolo puramente indicativo e non esaustivo si elenca una serie di opere tratte dal repertorio dedicato al Duo pianistico (a 4 mani e a 2 pianoforti):

Mozart	Sonate per pf. a 4 mani Sonata per 2 pf.
Clementi	Sonate per pf. a 4 mani Sonate per 2 pf.
Beethoven	Sonata op. 6 Tema con variazioni su un lied
Czerny	Grande Sonata brillante op. 10
Schubert	Fantasia in fa minore op. 103 Gran Duo op. 140 Polacche op. 61 e 75 Variazioni op. 10 3 Marce eroiche
Weber	6 Pezzi op. 3 6 Pezzi op. 60

Esame I anno:

Esecuzione di un programma di circa 30 minuti, concordato con il docente, contenente opere studiate durante la prima annualità.

Programma di studio II anno

Studio di opere tratte dal repertorio che va dal Romanticismo al primo Novecento. A titolo puramente

indicativo e non esaustivo si elenca una serie di opere tratte dal repertorio dedicato al Duo pianistico (a 4 mani e a 2 pianoforti):

Brahms	Danze ungheresi Valzer op. 39 Variazioni su un tema Schumann op. 23 Liebesliedervalzer (per pf. a 4 mani e quartetto vocale) Variazioni su un tema di Haydn Sonata op. 34 (trascrizione del Quintetto in fa minore)
Casella	Pupazzetti
Debussy	Petite Suite Sei epigrafi antiche En blanc et en noir
Dvorak	Danze slave
Hindemith	Sonata
Gershwin	Rapsodia in blue
Grieg	Danze norvegesi Suite
Mendelssohn	Andante e Variazioni Allegro brillante op. 92
Milhaud	Scaramouche Le Boeuf sur le toit
Poulenc	Sonata
Rachmaninoff	Sei pezzi op. 11 Suite nn. 1 e 2
Ravel	Ma mere l'oye La Valse Rapsodia spagnola
Schumann	Improvvisi op. 66 Andante con variazioni op. 46 Sonata Concerto per 2 pf. soli

Esame II anno:

Esecuzione di un programma di circa 40 minuti, concordato con il docente contenente opere studiate durante la seconda annualità.

N.B. :Per sostenere l'esame finale relativo alla seconda annualità l'allievo dovrà aver sostenuto e superato l'esame finale della prima annualità.

LABORATORIO DI ARTE SCENICA

Codice: **CX03**

Docente: **SILVANA MILELLA**

Solo per il percorso Canto, obbligatoria, biennale, laboratorio, 30 ore annue, 5 crediti annui

Attraverso la frequenza del Laboratorio di Arte scenica lo studente approfondirà gli argomenti che riguardano la formazione del cantante- attore e del suo repertorio. Indispensabile sarà lo studio delle fonti letterarie e storiche degli argomenti trattati con il supporto di elementi filosofici e psicoanalitici.

Programma di studio del biennio

- L'attore nella storia del teatro (dalle origini alle varie forme di teatro contemporaneo)
- Forme di teatro nel mondo
- Nascita del melodramma
- Ortoepia e dizione
- Educazione ai movimenti del corpo
- Recitazione di poesie, studio e commento dei brani e relativi autori
- Recitar cantando: Canto ed interpretazione di scene a solo e d'insieme, preparazione dello studente a cantare in palcoscenico e con l'accompagnamento dell'orchestra.

- La figura del cantante in uno spettacolo lirico
- Nozioni di scenotecnica, tecnica del costume teatrale, parrucche, trucco e calzature.
- Guida teorica e pratica all'interpretazione dei personaggi teatrali.
- Studio dei più significativi autori di melodramma e teatro dalle origini ai nostri giorni.
- Fonti storiche, letterarie e analisi critica dei libretti d'opera.

Programma d'esame (al termine di ciascuna annualità):

1. Una tesina di almeno venti pagine dattiloscritte su un argomento scelto dallo studente e concordato con il docente;
2. Canto e interpretazione scenica di una scena d'assieme tratta da un'opera del repertorio;
3. Colloquio della durata di circa 20 minuti con la commissione esaminatrice.

MUSICA D'INSIEME E DA CAMERA CON FIATI

Codice: **CX04**

Docente: **GIOVANNI POMPEO**

Per tutti i percorsi (tranne Canto e Musica da camera), è una delle opzioni per l'attività obbligatoria afferente a "Musica d'insieme e da camera strumentale e vocale", biennale, laboratorio, 30 ore annue, 5 crediti annui

Il corso di musica d'insieme e da camera ha un indirizzo formativo fondamentale per gli studenti: si propone di sviluppare le caratteristiche peculiari per ogni esecuzione artistica (il senso armonico-formale, il gioco contrappuntistico, la fantasia sonora, l'equilibrio delle parti...) attraverso lo studio, l'analisi, la concertazione e l'esercitazione pratica di partiture cameristiche specialmente quelle che prevedono ensemble misti e inconsueti, fino all'orchestra da camera, con particolare riguardo alla produzione del XX secolo.

Saranno approfonditi, allo scopo di preparare professionisti finalmente spendibili nel mondo del lavoro, aspetti quali la tecnica e la disciplina necessarie allo strumentista d'orchestra, con particolare riguardo all'accordatura preliminare, all'omogeneità di emissione e di produzione del suono, alla intonazione personale in relazione a quella collettiva e al conseguimento di una lettura agile e scorrevole.

È prevista la possibilità di compattare la programmazione di specifiche attività didattiche, in relazione all'esigenza o opportunità di uno studio intensivo e concentrato nel tempo.

Il repertorio verrà stabilito dal docente (anche in collaborazione con gli altri docenti dello stesso ambito disciplinare, (musica da camera, laboratorio orchestrale) all'inizio del corso in relazione agli organici strumentali disponibili, prioritariamente riferendosi all'elenco sotto indicato.

Sono previsti, come momento culminante e scopo primo delle lezioni, nel corso dell'anno accademico, su proposta del docente e del direttore dell'Istituto "G. Paisiello", concerti, in loco e fuori sede, ed esercitazioni pubbliche.

Ad insindacabile giudizio del docente, allievi particolarmente meritevoli potranno essere selezionati per la formazione della costituenda orchestra di fiati dell'Istituto "G. Paisiello".

A completamento del corso per il conseguimento del diploma accademico di II livello in Musica da Camera, potranno essere istituiti dei Corsi monografici intensivi vertenti su autore, organico, periodo storico specifici.

Programma di studio indicativo

L.v.Beethoven	Quintetto per pianoforte e fiati op.16 Settimino op.20 per vl, vla, cl, hr, fg, vlc, cb.
L.Bernstein	Danze sinfoniche da "West Side Story" per ottoni e percussioni
A.Copland	Fanfara for the common man (per ottoni e percussioni)
G.Donizetti	Sinfonia per fiati
A.Dvorak	Serenata op. 44 per fiati, violoncello e contrabbasso
A. E G. Gabrieli	Canzoni e Danze, per ottoni e percussioni
C.F.Gounod	Petite Symphonie in Sib
L.Janacek	Mladi (Youth) Suite (quintetto di fiati + clarinetto basso) 3 Moravian Dances
F.J.Haydn	Ottetto in Fa
G.Ligeti	Dieci pezzi per quintetto di fiati

	Sei bagatelle per quintetto di fiati
W.A.Mozart	Serenata in Sib "Gran Partita" K 361 (370a) Serenata in Do minore KV 388 (384a) Quintetto per pianoforte e fiati K 407
J.Pezel	12 sonate, per ottoni
F.Schubert	Ottetto in Fa, D 803 per 2vl, vla, vlc, cb, cl, cor, fg
L.Spohr	Ottetto in Mi magg op.32 per vl, 2 vle, vlc, cb, cl, 2 cor
R.Strauss	Suite in Sib per 13 fiati op. 4 Serenata per 13 fiati op. 7 Sonatina n.1 in Fa per fiati "From an Invalid's Workshop" Sinfonia per fiati "The Happy Workshop"
I.Stravinskij	Ottetto per strumenti a fiato Settimino per cl, cor, fg, piano, vl, vla, vlc Sinfonia per strumenti a fiato Concerto per pianoforte e strumenti a fiato Concertino per 12 strumenti (fl, ob, cor ingl, cl, 2 fg, 2 tr, 2 trb.ni, vl, vlc) Eight Instrumental Miniatures (2 fl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, cor, 2 vl, 2 vle, 2 vlc) Monumentum (pro Gesualdo da Venosa) (2 ob, 2 fg, 4 cor, 2 tr., 3 trb.ni, vl I-II, vla, vlc)
H.Tomasi	Fanfanes Liturgiques (per ottoni e percussioni)

Esame I anno

Esecuzione in concerto pubblico di un programma tratto dal repertorio studiato nel corso, anche con organici diversi.

Esame II anno

1. Concertazione ed esecuzione in concerto pubblico di un brano assegnato 20 giorni prima.
2. Esecuzione in concerto pubblico di un programma tratto dal repertorio studiato nei due anni di corso, anche con organici diversi.

MUSICA D'INSIEME VOCALE

Codice: **CX05**

Docente: **NICOLA LOCRIANI**

Per tutti i percorsi, obbligatoria per il percorso Musica da Camera, per gli altri percorsi è una delle opzioni per l'attività obbligatoria afferente a "Musica d'insieme e da camera strumentale e vocale", biennale, laboratorio, 30 ore annue, 5 crediti annui

"Non rifiutate mai di cantare nei cori, e particolarmente nelle parti medie. Questa pratica contribuirà a rendervi buon musicista." (Robert Schumann – Regole di vita musicale)

L'attività vocale d'insieme costituisce un'imprescindibile occasione di crescita musicale, tecnica, culturale, umana. Attraverso l'uso della propria voce - strumento musicale per eccellenza - rapportata con quella degli altri cantori, si affinano le capacità di analisi e comprensione del senso di ogni singolo suono e della funzione che esso riveste nella costruzione melodica e armonica; si matura l'attitudine alla gestione mentale degli intrecci polifonici; si ha l'occasione di frequentare un repertorio di straordinaria ricchezza e valenza artistica; si sviluppano le facoltà che sono alla base di un'esperienza musicale d'insieme.

Inoltre, attraverso una scelta mirata del repertorio, gli studenti di Canto avranno l'occasione di studiare alcune pagine corali del repertorio lirico. Gli studenti di tutti i percorsi potranno far tesoro di quanto appreso qualora dovessero affrontare prove di direzione corale in occasione di concorsi per l'insegnamento.

Programma di studio

Il programma di studio del biennio terrà necessariamente conto del numero di studenti iscritti al corso, della loro estensione e preparazione vocale e del tipo di esperienza corale già maturata da ciascuno. Orientativamente, si affronteranno brani del repertorio corale per gruppi piccoli, medi o grandi di epoche, generi e stili diversi, sia a cappella sia con accompagnamento strumentale: Villanelle, Canzonette, Frottole, Madrigali, Laudi, Mottetti, Corali, pagine di Cantate, di Messe, di Oratori, di Opere, pagine corali sacre e profane di autori moderni e contemporanei, Spirituals, Gospels, ecc.

Sono prevedibili esibizioni in concerto dei gruppi formati.

Esami (per ogni annualità)

1. Esecuzione della propria parte di brani (o passi) tratti dal repertorio studiato durante l'anno;
2. Esecuzione in polifonia di uno o più brani concordati con il docente e scelti tra quelli studiati.
(La seconda prova sarà eseguita in gruppo, con un solo cantore per voce, e sarà valida per ogni studente che partecipa all'esecuzione).

PRATICA DELL'ACCOMPAGNAMENTO PIANISTICO A STRUMENTI

Codice: **CX06**

Docente: **MANUELA ARTIOLI**

Solo per il percorso Pianoforte, è una delle opzioni per l'attività obbligatoria afferente a "Pratica dell'accompagnamento e della collaborazione al pianoforte", biennale, lezione individuale, 15 ore annue, 5 crediti annui.

Il corso si propone l'analisi e l'approfondimento dell'esecuzione pianistica d'accompagnamento dei più significativi brani musicali del repertorio classico, romantico e moderno e delle problematiche relative alla concertazione degli stessi. Saranno considerati sia scritture originali (duo strumento e pianoforte), sia riduzioni pianistiche della parte orchestrale di concerti per strumento solista ed orchestra.

Programma di studio

Il programma di studio sarà concordato con il docente. Di seguito si danno indicazioni di riferimento

I anno

- Un' importante sonata del repertorio classico per violino e pianoforte
- Un' importante sonata del repertorio classico per violoncello e pianoforte
- Un' importante sonata del repertorio classico per strumento a fiato e pianoforte
- W.A.Mozart: Concerto n 1 in Re maggiore per Corno e Orchestra KV 412
- W.A.Mozart: Concerto n 2 in Mi b maggiore per Corno e Orchestra KV 417
- J.Haydn: Concerto in Mi b maggiore per Tromba e Orchestra

II anno

- L.v.Beethoven: una Sonata per Violino e Pianoforte
- L.v.Beethoven: Sonata originale per Corno e Pianoforte op. 17
- J.Brahms: una Sonata per Violoncello e pianoforte
- E.Lalo: Concerto in Re minore per violoncello e Orchestra
- R.Strauss: Concerto per in Mi b magg. op.11 per Corno e Orchestra
- A.Arutjunjan: Concerto per Tromba

Programma d'esame I anno

Esecuzione della parte pianistica di brani concordati con il docente, scelti tra le opere studiate durante il I anno (durata circa 30 minuti).

Programma d'esame II anno

1. Esecuzione della parte pianistica di brani concordati con il docente, scelti tra le opere studiate durante il II anno (durata circa 30 minuti)
2. Concertazione ed esecuzione in duo di uno o più tempi di Sonata o di Concerto per strumento e pianoforte, scelti in collaborazione con i corsi di Prassi esecutiva e repertorio ed assegnati 20 giorni prima dell'esame.

PRATICA DELL'ACCOMPAGNAMENTO PIANISTICO AL CANTO

Codice: **CX07**

Docente: **DANTE ROBERTO**

Solo per il percorso Pianoforte, è una delle opzioni per l'attività obbligatoria afferente a "Pratica dell'accompagnamento e della collaborazione al pianoforte", biennale, lezioni collettive ed individuali, 15 ore annue, 5 crediti annui

Programma di studio I anno

Parte teorica (lezioni collettive):

- Conoscenza degli esercizi preliminari di preparazione della voce:
 - a) Conoscenza dei tipi di respirazione;
 - b) Conoscenza dell'apparato vocale.
- Classificazione delle voci.
- Conoscenza della storia del repertorio operistico.

Parte pratica (lezioni individuali):

- Arie antiche:
 - a) Studio di 2 arie antiche (sei – settecento).
- Arie da camera:
 - b) Studio di 2 arie da camera del repertorio italiano (Bellini, Donizetti, Rossini)
- Arie d'opera:
 - c) Studio di un'aria d'opera di Mozart e di un'aria d'opera di Rossini.
 - d) Studio di tre arie d'opera del repertorio italiano di cui almeno una del repertorio belcantistico.
 - e) Studio di un'aria d'opera del repertorio francese (Gounod, Massenet, Bizet).
 - f) Studio di due atti di importanti opere del settecento.
 - g) Pratica del trasporto.

Esame I anno

Prova orale:

1. Dar prova di conoscere gli esercizi preliminari di preparazione della voce;
2. Dar prova di conoscere la storia del repertorio operistico.

Prova pratica:

3. Esecuzione di un'aria scelta tra le quattro preparate dal candidato appartenenti ai gruppi a) - b);
4. Esecuzione di un'aria scelta tra le sei preparate dal candidato appartenenti ai gruppi c) - d) – e);
5. esecuzione di un atto di un' opera del settecento, tra 2 preparati dal candidato;
6. Prova di trasporto.

Programma di studio II anno

Parte teorica (lezioni collettive):

- Conoscenza della storia del repertorio operistico;
- Riduzione pianistica di partiture d'orchestra;
- Metodologia di ripasso di spartito.

Parte pratica (lezioni individuali):

- Arie d'opera:

- a) Studio di un'aria di Mozart e di un'aria di Rossini;
- b) Studio di 3 arie d'opera del repertorio italiano di cui almeno una del repertorio belcantistico;
- c) Studio di un'aria d'opera del repertorio non italiano;
- d) Studio di due atti di importanti opere dell'ottocento – novecento, di cui uno eseguito con la collaborazione di cantanti e direttore d'orchestra;
- Liederistica:
 - e) Studio di un lied scelto fra le composizioni di Schubert, Brahms, Schumann;
 - f) Studio di un lied del periodo tardoromantico (Wagner, Wolf, Strass);
 - g) Studio di due liriche italiane del novecento.
- Pratica del trasporto
- Riduzione pianistica di partiture d'orchestra.

Esame II anno

Prova orale:

1. Dar prova di capacità nell'insegnamento dello spartito;
2. Dar prova di conoscere la storia del repertorio operistico.

Prova pratica:

3. Esecuzione di un'aria scelta tra le sei preparate dal candidato e appartenenti ai gruppi a) – b) – c);
4. Esecuzione di un atto di un importante opera, preparato dal candidato;
5. Esecuzione di un atto di un'opera, preparato dal candidato, in qualità di pianista collaboratore con l'ausilio di cantanti e direttore d'orchestra;
6. Esecuzione di un lied scelto fra i quattro preparati dal candidato appartenenti ai gruppi e) – f) – g);
7. Prova di trasporto;
8. Dar prova di capacità nella riduzione pianistica di partiture d'orchestra:

TRIO, QUARTETTO, QUINTETTO

Codice: CX08

Docente: da definire

Solo per il percorso Strumenti ad Arco, è una delle opzioni per l'attività obbligatoria afferente a "Musica d'insieme e da camera strumentale e vocale", biennale, laboratorio, 30 ore annue, 5 crediti annui