

Attività di base

ANALISI DELLE FORME COMPOSITIVE

Codice: **BX01**

Docente: **LORENZO FICO**

Per tutti i percorsi, obbligatoria, biennale, lezione collettiva teorica, 24 ore annue, 3 crediti annui

Il corso si propone di sviluppare la conoscenza delle principali forme musicali vocali e strumentali a partire dal tardo-barocco fino ai nostri giorni. Ad un approccio storico analitico, si affiancherà lo studio delle principali scuole di pensiero e le metodologie di analisi più consolidate, da quella schenkeriana, a quella insiemistica, da quella semiologica a quelle legate alla teoria dell'informazione.

Programma di studio I anno

- Forme binarie e ternarie dalla suite barocca fino al pezzo breve romantico.
- Forma Sonata e forma di Concerto.
- Forme vocali nel dramma per musica settecentesco.
- Principi fondamentali dell'armonia funzionale
- Struttura fraseologica e modelli morfologici
- Tecniche riduzionistiche e analisi dello stile
- L'analisi schenkeriana e il concetto di struttura fondamentale

Esame I anno

Analisi scritta di una breve composizione strumentale o vocale.

Programma di studio II anno

- La sonata romantica.
- La sinfonia e le principali forme per orchestra.
- Le forme vocali nel melodramma ottocentesco.
- Il concetto di forma nel XX secolo.
- Metodologie di analisi più complesse: elaborazione tematica, morfologica, semiologica e insiemistica.

Esame II anno:

Analisi formale di un brano, elaborata per iscritto su partitura assegnata

EDUCAZIONE ALL'ORECCHIO ARMONICO E FORMALE

Codice: **BX02**

Docente: **NICOLA LOCRIANI**

Per tutti i percorsi, obbligatoria (salvo esonero), annuale (1°), lezione collettiva pratica, 24 ore annue, 3 crediti annui

"L'educazione dell'orecchio e' cosa di massima importanza. Procurate per tempo di saper riconoscere ogni suono ed ogni tonalità..." (Robert Schumann – Regole di vita musicale)

Affrontare studi analitici e approfondimenti interpretativi senza avere piena consapevolezza dell'evento sonoro percepito o dell'equivalenza musicale di un segno scritto appare perlomeno azzardato, tanto più considerando la lontananza delle occasioni istituzionali in cui si è curata l'educazione alla percezione uditiva, peraltro prevalentemente orientata all'aspetto melodico. Inoltre, dell'armonia e della sua funzione di articolazione formale si ha spesso una conoscenza puramente teorica, anch'essa – oltretutto – appresa in anni più o meno lontani.

Questo corso si propone di aiutare a superare tali incertezze, per quanto sia possibile nella limitatezza del tempo a disposizione. Dovendo necessariamente rapportarsi con argomenti teorici, da quelli di base a quelli più avanzati, costituisce un'utile occasione di riappropriazione degli stessi e si pone come indispensabile premessa alla successiva frequenza del corso di analisi formale e di quello sulle tecniche

compositive. (Peraltro, chi ritiene di avere già una sufficiente padronanza teorica e capacità di riconoscimento uditivo dei principali elementi armonici e formali, può richiedere di essere sottoposto ad un test di verifica, superato il quale sarà esonerato dalla frequenza del corso e maturerà i crediti relativi).

Programma di studio

Teoria, analisi e percezione di:

- Scale
- Gradi e loro funzione
- Intervalli melodici e armonici
- Accordi di 3,4,5 note in varie posizioni e rivolti
- Cadenze
- Formule armoniche e tonali
- Frasi, periodi, sezioni di brani musicali appartenenti a vari repertori

Esame

Verifica, attraverso test e/o colloquio, del raggiungimento degli obiettivi del corso.

SEMIOGRAFIA DELLA MUSICA

Codice: **BX04**

Docente: **da definire**

Per tutti i percorsi, di libera scelta, biennale, lezione collettiva teorica, 24 ore annue, 3 crediti annui

Programma di studio (orientativo):

- Introduzione alla Semiologia Musicale
- Il concetto di notazione della musica
- Paleografia e Filologia Musicale
- La notazione della Grecia antica
- La notazione musicale nel Medioevo: alfabetica, reumatica, modi ritmici, censurale
- La notazione nel Rinascimento
- Le intavolature per tastiera e per liuto
- La notazione nel Barocco
- La notazione dell'età pre-classica
- Il concetto di "edizione critica"
- Egesi delle fonti
- La trascrizione in notazione moderna
- Stampa musicale e manoscritto
- Interpretazione delle scritture della musica contemporanea
- Scritture idiomatiche vocali e strumentali
- Gli strumenti bibliografici
- Le risorse di Internet
- Esercitazioni pratiche

Programma d'esame (orientativo)

1. Trascrizione in notazione moderna di un brano in notazione antica assegnato dalla commissione;
2. Colloquio sugli argomenti studiati durante il corso. Lo studente ha la facoltà di presentare una tesina su un argomento a sua scelta, corredata da lavori di trascrizione da lui effettuati.

STORIA E ANALISI DEL REPERTORIO

Codice: **BX05**

Docente: **da definire**

Per tutti i percorsi (escluso Pianoforte), di libera scelta, biennale, lezione collettiva teorica, 24 ore annue, 3 crediti annui

Programma di studio

Prevede, per ciascuna annualità, l'analisi di una serie di opere, da concordarsi tra docente e studenti. All'analisi di ogni opera, effettuata dal docente, precederà una sintesi storica relativa al repertorio di appartenenza del brano preso in esame, oltre ad una presentazione del compositore.

Programma d'esame

Prevede, per ogni annualità, la discussione di una tesi preparata da ciascuno studente, la quale verterà sull'analisi scritta di un'opera (solistica, cameristica o sinfonica) concordata con il docente, che potrà riguardare brani appartenenti alla letteratura musicale dello strumento praticato dallo studente oppure scelta fra i brani di studio da esso affrontati in altri corsi del biennio.

STORIA E ANALISI DEL REPERTORIO PIANISTICO: L'evoluzione della forma sonata

Codice: **BX06**

Docente: **GIUSI FRANCAVILLA**

Solo per il percorso Pianoforte, di libera scelta, biennale, lezione collettiva teorica, 24 ore annue, 3 crediti annui.

Il corso tratterà aspetti e problemi di storia della letteratura pianistica, e analizzerà i rapporti tra l'evoluzione dello strumento, il suo uso ai fini della creazione musicale e la sua presenza nella società. Il corso attraverso esempi tratti dalla produzione pianistica da Clementi a Brahms intende fornire lo studente, degli strumenti necessari per compiere un'autonoma analisi del testo finalizzata ad una consapevole scelta interpretativa.

La frequenza della prima annualità non è propedeutica alla seconda.

Programma di studio I anno: *La Sonata nello stile classico.*

Nella prima annualità verranno analizzati gli elementi che hanno determinato la nascita dello stile classico e della forma sonata: sintesi e riconciliazione fra opposti ideali.

Esame I anno

Discussione di una tesina presentata da ciascuno studente, elaborata nel corso dell'annualità e concordata con il docente. È lasciata facoltà allo studente di illustrare la tesina anche attraverso l'esecuzione strumentale in proprio.

Programma di studio II anno: *La Sonata romantica.*

Nella seconda annualità verranno analizzati gli elementi che hanno determinato la nascita della Sonata romantica: palcoscenico per lo Sturm und Drang.

Esame II anno

Discussione di una tesi presentata da ciascuno studente, elaborata nel corso dell'annualità e concordata con il docente. È lasciata facoltà allo studente di illustrare la tesi anche attraverso l'esecuzione strumentale in proprio.

Bibliografia di riferimento:

I anno

- P. Rattalino "Storia del pianoforte" Ed. il Saggiatore
- C. Rosen "Lo stile classico" Ed. Feltrinelli
- P. Rattalino "Pianisti e fortisti" Ed. Ricordi

II anno

- P. Rattalino "Storia del pianoforte" Ed. il Saggiatore
- P. Rattalino "La sonata romantica" Ed. il Saggiatore
- C. Rosen "La generazione romantica" Ed. Adelphi

STORIA ED ESTETICA DELLA MUSICA

Codice: **BX03**

Docente: **DANIELA ROTA**

Per tutti i percorsi, obbligatoria, biennale, lezione collettiva teorica, 24 ore annue, 3 crediti annui

Considerata l'assenza pressoché totale del '900 dai tradizionali programmi ministeriali dei Conservatori e constatata la difficoltà o l'impossibilità – nel tradizionale biennio di *Storia ed Estetica Musicale* – di effettuare uno studio attento e approfondito della musica del nostro tempo, si è ritenuto moralmente e culturalmente doveroso – in questa fase di avvio e di rodaggio del II livello - dedicare interamente il programma di studio del corso biennale di *Storia ed Estetica musicale* all'evoluzione della musica occidentale dalla fine dell'800 in poi.

Programma di studio I anno

Tra '800 e '900: La musica della crisi e la crisi della musica

Il programma del I anno consisterà in una ricognizione storico-estetica complessiva dell'esperienza musicale occidentale tra '800 e '900: e siccome il percorso da compiere è quanto mai tortuoso e accidentato, ci si muoverà secondo quattro linee-guida fondamentali, qui di seguito schematicamente prospettate:

- divisione per aree geo-culturali (francese, iberica, tedesca, italiana, statunitense, latinoamericana) che - pur nel comune e radicale rinnovamento di forme e linguaggi - conservano comunque le caratteristiche da sempre peculiari della propria tradizione culturale e musicale;
- distinzione cronologica fra una prima generazione, collocata a cavallo tra '800 e '900, ancora legata alla tradizione ottocentesca, e una seconda generazione, perfettamente inquadrata nel '900, ormai libera da nostalgie ed eredità;
- individuazione, all'interno di ognuna delle nazioni e delle generazioni suddette, delle correnti estetiche, stilistiche e linguistiche principali;
- individuazione, per ognuna di dette correnti, delle personalità storicamente più rappresentative e artisticamente più rilevanti.

Bibliografia, Antologia e Discografia verranno concordate con gli allievi, sulla base della loro formazione culturale e musicale e in funzione dei loro personali interessi.

Esame I anno

Colloquio sugli argomenti affrontati durante il corso.

Programma di studio II anno

Il Jazz e la sua influenza sulla musica americana ed europea del Novecento

Il programma della seconda annualità si articolerà in due parti:

- la prima, impegnata a ricostruire nelle sue tappe fondamentali la genesi e la vicenda della musica afro-americana
- la seconda, attenta ad individuarne echi ed influssi (linguistici, ritmici, timbrici, tematici, formali...) nella produzione musicale, d'arte e di consumo, del '900 americano ed europeo.

Bibliografia, Antologia e Discografia verranno concordate con gli allievi, sulla base della loro formazione culturale e musicale e in funzione dei loro personali interessi.

Esame II anno

Colloquio sugli argomenti affrontati durante il corso.

STORIA E TECNOLOGIA DEGLI STRUMENTI

Codice: **BX07**

Docente: **DANIELA ROTA**

Per tutti i percorsi, di libera scelta, annuale (2°), lezione collettiva teorica, 24 ore, 3 crediti

Il corso si propone di introdurre gli strumentisti nel mondo affascinante dell'Organologia, ovvero della disciplina che – assemblando e conciliando le competenze e le scienze più disparate e specialistiche (dall'etnologia alla storia della musica, dalla dendrocronologia alla metallurgia, dalla fisica alla chimica, dall'archeologia all'informatica ecc.) – permette di classificare e conservare gli strumenti musicali d'ogni

tempo e d'ogni luogo, di seguirli nel cammino della loro evoluzione storica e di conoscerli nella totalità delle loro componenti morfologiche, acustiche, meccaniche e tecniche.

Dopo un primo ciclo di incontri a carattere introduttivo e generale, di approccio prevalentemente metodologico e storico, il corso si incentrerà in modo specifico sui singoli strumenti suonati dagli allievi frequentanti e, a tal fine, si avvarrà della preziosa collaborazione esterna del Dott. Francesco Spada, organologo e collezionista, titolare di un museo di strumenti musicali estremamente singolare e suggestivo (visionabile in anteprima collegandosi al sito www.spada.criptanet.it).

Le indicazioni bibliografiche saranno fornite agli allievi sulla base della loro formazione culturale e musicale e in funzione dei loro personali interessi.

Esame

Presentazione del proprio strumento (comprensiva di storia, meccanica, tecnica e letteratura), destinata a un uditorio virtuale a scelta del candidato (una scolaresca, una classe liceale, un'associazione concertistica, un corso universitario, un convegno di studi...), proposta dal vivo sotto forma di lezione-concerto oppure registrata su CD in forma multimediale (testo, immagini, esempi sonori e musicali).