

Conservatorio di Musica "A.Casella", L'Aquila
Corsi Accademici di I Livello / Musica Elettronica (DCPL34)

Programma dei corsi di **Teoria della Musica**
Discipline teorico-analitico-pratiche
Settore disciplinare Teoria, ritmica e percezione musicale (COTP/06)

Anno 1 (20 ore)

Teoria 1. La notazione musicale sull'endecalineo 2. I valori di durata del suono e i segni di prolungamento del valore di durata: punto (semplice, doppio, triplo), legatura di valore, punto coronato 3. Le alterazioni 4. Tempi semplici e tempi composti 5. Lettura di gruppi ritmici irregolari (duine, terzine, quartine, quintine, sestine, doppie terzine, settimine) 6. I segni di abbreviazione della scrittura 7. Dinamica/Agogica/Legature (portamento, frase) 8. Toni e semitoni 9. Melodia e Armonia 10. Gli intervalli: armonici, melodici, consonanti (perfetti/imperfetti), dissonanti 11. I gradi della scala 12. La serie degli armonici naturali (fino al 16°) e loro funzione nella costruzione degli accordi 13. Il sistema tonale: funzione tonale dei gradi della scala 14. Le triadi (maggiori, minori, aumentate, diminuite), gli accordi di settima (dalla I alla VII specie) e i rivolti 15. Il circolo delle quinte 16. I tetracordi come fondamento della formazione delle diverse scale nel sistema tonale: Maggiori, Minori (Naturale, Armonica, Melodica; in aggiunta scala Napoletana, Bachiana) 17. L'enaarmonia 18. Le tonalità vicine (evidenziazione di triadi uguali per possibilità modulanti mediante accordo comune) 19. Il temperamento equabile 20. Armonizzazione delle scale, maggiori e minori, con triadi 21. Alcune formule cadenzali: Perfetta, Plagale, Terza di Picarda, Evitata (Imperfetta, d'Inganno, Sospesa alla Dominante, Modulante V-V) Composta 22. La modulazione: principali tecniche di modulazione ai toni vicini 23. Analisi della melodia e possibile armonizzazione nella composizione libera

Pratica 1. Lettura di semplici esercizi ritmici ed esecuzione 2. Composizione ed esecuzione estemporanea di un esercizio ritmico (8 battute) nei tempi semplici/composti, con cambi di tempo, uso dei segni di abbreviazione della scrittura, indicazioni di dinamica/agogica, gruppi irregolari studiati 3. Lettura veloce delle altezze sul pentagramma (con il sistema del "DO" mobile) 4. Lettura di un frammento ritmico-melodico nelle chiavi di Violino e Basso 5. Lettura ed esecuzione di "Clapping Music" di Steve Reich (su pattern base come ostinato in loop) 6. Lettura ed esecuzione di "Fugue aus der Geographie" di Ernst Toch (in gruppo) 7. Presentazione di una composizione metrico-ritmica con tematica (per il testo) a scelta del candidato ed esecuzione 8. Riconoscimento ed intonazione di intervalli (da seconda a ottava G/M/m/a/d – ascendenti/discendenti) a partire da un suono fondamentale dato 9. Riconoscimento (in ascolto) di triadi M/m/a/d allo stato fondamentale 10. Analisi armonica del Preludio I dal I volume de "Il clavicembalo ben temperato" di J. S. Bach e realizzazione, sull'armonia risultante, di una linea melodica (stile libero) per pianoforte 11. Scorrimento di un brano pianistico contemporaneamente all'ascolto ed individuazione degli elementi fondamentali (chiave, armatura, riconoscimento tonalità, tempo, segni di abbreviazione della scrittura, indicazioni di agogica/dinamica)

Esami - prove scritte

Armonizzazione (con sigle di accordi) di una melodia (16 battute con una modulazione); durata massima 30'

Esami - prove orali

Discussione sugli argomenti presenti nella sezione 'Teoria', presentazione dei lavori svolti durante il corso (esercizi relativi ad argomenti che li prevedono) e tutto quanto previsto nella sezione 'Pratica'

Bibliografia

Ottò Kàrolyi, *"La grammatica della musica"*, Piccola Biblioteca Einaudi

Marta Arkossy Ghezzi, *"Corso completo di educazione dell'orecchio. Ritmo, solfeggio, dettato e teoria della musica"* ed. Ricordi

Edward Aldwell/Carl Schachter, *"Armonia e condotta delle voci"*, ed. Fogli Volanti – vol. I (unità relative agli argomenti svolti)

Edward Aldwell/Carl Schachter, *"Workbook vol I"*, ed. Fogli Volanti (esercizi relativi agli argomenti svolti)

Varie voci dalla "Enciclopedia della Musica" Garzanti, dalla "Enciclopedia della Musica" De Agostini e dal "DEUMM" UTET

Ascolti

J. S. Bach: Corali (esempi: BWV 144 "Was Gott tut, das ist wohlgetan", da "Passione secondo Matteo" BWV 244 "O Haupt Voll Blut Und Wunden" e anche cantate varie), Preludi da "Il Clavicembalo ben temperato" (vari, oltre quello indicato nel programma in Pratica/10). Si suggerisce l'ascolto di forme "corale" e "preludio" di altri autori, fino al periodo contemporaneo.

Anno 2 (20 ore)

Teoria 1. Il periodo musicale: suoi elementi costitutivi (motivo/frase/periodo-binario/ternario) 2. Strutture melodiche/armoniche/ritmiche/timbriche: individuazione all'interno di partiture 3. Armonizzazione al pianoforte delle scale maggiori e minori (su scale modello di Do M/La m) 4. La modulazione: principali tecniche di modulazione ai toni vicini e ai toni lontani (con settima di V specie) 5. Analisi di alcuni modelli compositivi: (la variazione/lo studio/la forma sonata) 6. Gli strumenti a tastiera: breve storia dell'evoluzione del pianoforte e degli altri strumenti a tastiera di uso contemporaneo 7. Gli strumenti ad arco: estensione, scrittura e tecniche d'esecuzione, con particolare attenzione alle tecniche (di esecuzione) e alla semiografia contemporanee 8. Gli strumenti a percussione: estensione, scrittura e tecniche d'esecuzione, con particolare attenzione alle tecniche (di esecuzione) e alla semiografia contemporanee 9. La voce: classificazione, estensione (standard), scrittura e tecniche d'esecuzione, con particolare attenzione alle tecniche (di esecuzione) e alla semiografia contemporanee 10. Analisi semiografiche di brani del repertorio contemporaneo ed individuazione di altri sistemi di scrittura possibili

Pratica 1. Lettura ed esecuzione al pianoforte di semplici frammenti estratti da partiture per quartetto/quintetto d'archi (la lettura può essere eseguita leggendo e suonando contemporaneamente o singolarmente le linee) 2. Analisi di melodie, armonizzazione ed esecuzione al pianoforte: l'esecuzione può essere completa (armonizzazione e linea melodica cantata e/o suonata) o anche della sola armonizzazione, tenendo conto il più possibile dei legami armonici 3. Realizzazione (al pianoforte) di modulazioni ai toni vicini e ai toni lontani

Esercizi 1. Trascrizione 'creativa' di un brano del repertorio pianistico 2. Trascrizione 'creativa' della parte elettronica di un brano tratto dal repertorio acustico o elettroacustico 3. Trascrizione di un corale (Bach) per quintetto d'archi con aggiunta di una linea melodica per voce o altro strumento solista 4. Trascrizione di un pezzo pianistico per quintetto archi 5. Elaborazione di un pezzo pianistico per percussioni e voce 6. Riduzione pianistica di un pezzo per archi 7. Analisi grafica dall'ascolto

Analisi (opzionali)

voce: un lied (concordato con il docente), L. Berio "Sequenza III", C. Berberian "Stripsody"
strumenti ad arco: un quartetto (concordato con il docente), G. Crumb "Black Angels"

Esame

Discussione degli argomenti di Teoria, presentazione dei lavori di esercitazione svolti durante l'anno, degli esercizi di compositivi e di analisi, ed esecuzione estemporanea di una o più prove pratiche.

Bibliografia

Samuel Adler, *"Lo studio dell'orchestrazione"*, ed. EDT (capitoli riguardanti lo studio degli strumenti ad arco)
Edward Aldwell/Carl Schachter *"Armonia e condotta delle voci"* vol. I ed. Fogli Volanti (capitoli riguardanti lo studio dell'armonizzazione della melodia e delle forme musicali)
Riccardo Nielsen, *"Le forme musicali"*, ed. Bongiovanni (capitoli riguardanti le forme studiate)
Bas *"Trattato di forme musicali"*, ed. Ricordi (capitoli riguardanti le forme studiate)
Varie voci dalla *"Enciclopedia della Musica"* Garzanti, dalla *"Enciclopedia della Musica"* De Agostini e dal *"DEUMM"* UTET

Ascolti

J. S. Bach: Fughe (varie, da "Il clavicembalo ben temperato" vol. I e II); D. Scarlatti: Sonate (a scelta); A. Vivaldi: Le Stagioni
W. A. Mozart: Sonate per pianoforte (K330, K331, K 545), Quartetti (K 387, K465); L. Van Beethoven: Sonate (op. 13, op. 27 n. 2, op. 109), Quartetti (op. 18 n. 4, op. 131); R. Schumann: Lieder (vari), Fantasia op. 17; F. Mendelssohn: Romanze senza parole (a scelta); F. Liszt: Sonata in Si minore; R. Strauss: Lieder (vari); C. Debussy: Children's corner, Preludi (vari, per pianoforte), Quartetto in G, Arabesque (trascrizione per Vibrafono); M. Ravel: Sonatine, Quartetto in F; B. Bartok: Mikrokosmos (vari da vol I a VII), Quartetti (a scelta), Musica per archi percussioni e celesta; G. Ligeti: Studi (vari da vol I a III), Quartetti (a scelta); E. Carter: 8 pezzi per Timpani; I. Xenakis: Rebonds B; G. Stout: Beads of Glass; inoltre vari esempi delle forme studiate di altri autori, fino al periodo contemporaneo.