

Ambito

DISCIPLINE TEORICO-ANALITICO-PRATICHE

Disciplina

COTP/01 Analisi delle forme compositive

Contenuti del corso

Il corso si pone l'obiettivo di sviluppare nello studente capacità analitiche e acquisire competenze tecniche tali da comprendere le scelte concrete operate dal compositore riguardo la costruzione formale, la grammatica e il trattamento dei parametri compositivi dei brani affrontati e di motivarne le scelte.

Il corso prevede la trattazione di alcuni delle seguenti forme musicali, attraverso l'ascolto e l'analisi:

- Genesi e sviluppo delle prime forme polifoniche vocali fino al madrigale e al mottetto tardo rinascimentale. Passaggio dalla modalità antica alla tonalità;
- Genesi e sviluppo delle prime forme strumentali, da quelle di derivazione vocale a quelle più spiccatamente idiomatiche, con particolare riguardo alle forme contrappuntistiche di carattere imitativo fino alla fuga bachiana e oltre;
- La forma musicale nel sistema tonale: la sonata e la suite barocca;
- La tecnica della variazione nel corso della storia.

La trattazione di altre forme musicali in aggiunta o sostituzione delle precedenti è lasciato alla discrezione del docente.

Tipologia Collettiva

Ore 30 Crediti formativi 4

Forma di verifica Esame

Programma

Presentazione e discussione di una tesina su una composizione scelta dallo studente e inerente al programma del corso.

Bibliografia

Caraba P. - Pedini C., *Le forme della musica*, musicali Sinfonica, 2010 Cook N., *Guida all'analisi musicale*, Guerini, 1991 De La Motte, *Manuale di Armonia*, La Nuova Italia Editrice

Owen H., Il contrappunto modale e tonale da Josquin a Stravinsky, Curci

Dispensa del docente



Ambito

DISCIPLINE INTERPRETATIVE D'INSIEME

Disciplina

COMI/02 Formazione orchestrale

Contenuti del corso

Il corso si prefigge l'obiettivo di offrire all'allievo la possibilità di sperimentare la pratica del fare musica in orchestra potendo così apprendere le tante dinamiche e sfumature nel suonare assieme in un contesto ricco e complesso come l'orchestra sinfonica.

Durante il corso si proveranno alcuni dei brani più significativi del repertorio sinfonico.

FORMAZIONE ORCHESTRALE I

Tipologia Di gruppo

Ore 30 Crediti formativi 6

Forma di verifica Idoneità

FORMAZIONE ORCHESTRALE II

Tipologia Di gruppo

Ore 30 Crediti formativi 6

Forma di verifica Idoneità



Ambito

CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA

Disciplina ABLIN71 Inglese

Contenuti del corso

Il corso mira a creare una coscienza e percezione della Lingua come strumento di "Azione di uno Spirito su di un altro" (Wittgenstein).

Si cercherà di stimolare un apprendimento della Lingua che sviluppi la percezione dello scambio comunicativo con Speech Act, (atto linguistico) che tenga in considerazione un approccio pragmatico comunicativo, stimolando e promuovendo il Critical Thinking.

L'obiettivo del corso è quello di rafforzare le competenze linguistico-comunicative e di introdurre aspetti relativi ai linguaggi specifici

Verrà utilizzato un metodo comunicativo che adegui il lessico e le tematiche al percorso di studi, mirando alla creazione di una competenza professionale della lingua.

Si tratta dunque di un approccio non solo frontale, ma anche dialogico, al fine di staccarsi dalla pratica di una lingua vissuta solo passivamente, per passare ad una competenza effettiva di gestire le situazioni fondamentali.

Possibili percorsi monografici:

- -History of Language as a tool to construct credibility
- -Why an Artist should be a great Storyteller and an Orator
- Storytelling in Advertising and Art
- How to write a CV in English
- -How to communicate a creative Project in English

Tipologia Collettiva

Ore 24 Crediti formativi 3

Forma di verifica Esame

Programma

L'esame prevede la stesura di una tesina da discutere il giorno dell'esame concordata con il docente in base agli argomenti trattati durante il corso.

Bibliografia

Bibliografia

Per la parte grammaticale: MURPHY R., *English Grammar in use*, Cambridge University Press II metodo di lettura delle immagini verrà tratto dal seguente testo dal quale saranno tratte dispense in inglese fornite agli studenti: CATTANI A., *Pubblicità e retorica*, Lupetti, Milano, 2013

Eventuale bibliografia in alternativa o per approfondimenti.

- -BARILLI, R., On the beautiful thinking, Work, Contemporary Art Magazine, n. 8, Trento 2004;
- -BISHOP C., Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship, Verso, London- New York 2012;
- -BOGART A., What's the Story, Essays about art, theater and storytelling, Routledge, 2014
- -BOURRIAUD, N., Postproduction, Postmedia Books, Milano 2004;
- -CASTIGLIONI A. e FRANGI A., Let us say this again, essays in English, postmedia books, Milano, 2016?
- -CHAPMAN C.C.-HANDLEY A., Content Rules, John Wiley and Sons, New York 2012;
- -DANTO A., The Transfiguration of the Commonplace, Harvard University Press, Cambridge 1981;
- -EEMEREN, F.H. van, GROOTENDORST R., Argumentation, communication, and fallacies, Hillsdale New Jersey, Lea 1992;
- -EEMEREN, F.H. van, Advances in Pragma-Dialectics, Sic Sat, Amsterdam 2002;
- -FOSTER H. et al. *Art Since 1900: Modernism, Antimodernism, Postmodernism,* Thames and Hudson, London-New York 2016
- MERETOJA H., DAVIS C., *Storytelling and Ethics*, Literature, Visual Arts and the Power of Narrative, Routledge, 2017



Ambito

DISCIPLINE INTERPRETATIVE

Disciplina

CODI/07 Letteratura dello strumento (Violoncello)

Contenuti del corso

Analisi dei Metodi e Trattati didattici dal periodo barocco ai giorni nostri. Analisi e approfondimento della letteratura per violoncello solo, sonate, concerti, brani virtuosistici dal barocco fino ai giorni nostri per aree geografiche.

Tipologia Individuale

Ore 12 Crediti formativi 3

Forma di verifica Idoneità

Bibliografia

AA.VV (a cura di), *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, Oxford University Press, 2001 BASSO A. (a cura di), *Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei Musicisti*, Torino, UTET, 1983

GHIGI M., Il violoncello, Milano, Sonzogno, 1999

MALUSI L., Il Violoncello, Padova, Zanibon, 1973

PLEETH W., Il Violoncello. Tecnica, storia e repertorio, Padova, Muzzio, 1989



DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO Ambito DISCIPLINE MUSICOLOGICHE

Disciplina

CODM/04 Metodologia della ricerca storico-musicale

Contenuti del corso

Il corso introduce ai diversi campi della ricerca musicologica: Storia della musica, Musicologia sistematica, Etnomusicologia, Sociologia della musica e Musicologia applicata, individuando per ciascun settore le metodologie adeguate e i principali indirizzi di studio contemporanei.

Lo studente acquisisce competenze nell'individuazione, classificazione e interpretazione delle fonti e si orienta autonomamente nella consultazione di strumenti bibliografici, enciclopedie e dizionari, monografie, riviste specializzate e repertori, a stampa e digitali.

Lo studente è in grado di programmare un progetto di ricerca in ogni suo aspetto, selezionando la prospettiva di studio adeguata all'argomento e alla finalità della tipologia di progetto prescelta.

Durante le lezioni vengono presentati finalità e contenuti delle discipline che compongono i diversi campi della musicologia, attraverso l'analisi di testi a carattere specialistico o divulgativo: scheda bibliografica, guida all'ascolto, programma di sala, articolo di rivista specializzata, studio monografico, manuale.

L'esemplificazione offre una selezione tra le molteplici prospettive di studio: analitica, filologica, bibliografica, discografica, stilistica, biografica, intertestuale, storico-stilistica, storico-sociale, e consente di inquadrare scelte stilistiche, norme e criteri redazionali finalizzati alla stesura di un testo musicologico.

Durante l'attività seminariale il docente guida ciascuno studente nella realizzazione di una ricerca individuale finalizzata a una presentazione al pubblico all'interno del ciclo *Quando i buoi danzavano sul tetto, Musica e spettacolo nella Parigi degli Anni Venti,* Museo d'arte della città di Ravenna, 17 gennaio - 3 febbraio 2020, progetto che rientra le attività produttive dell' ISSM "G. Verdi.

Tipologia

Collettiva

Ore 30
Crediti formativi 4
Forma di verifica Esame

Programma

L'esame consiste in un colloquio orale volto ad accertare le competenze acquisite dal candidato su tutti i temi trattati durante lo svolgimento del corso.

Il colloquio è completato dalla valutazione del progetto di ricerca realizzato individualmente da ciascun candidato.

Bibliografia

- A. BASSO, *Musicologia*, in «Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei Musicisti», *Il Lessico*, IV, Torino, UTET, 1984, pp.281-304.
- H. ENGEL, *Storiografia musicale*, in «Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei Musicisti», *Il Lessico*, IV, Torino, UTET, 1984, pp.416-429.
- G. Merizzi, La ricerca bibliografica nell'indagine storico-musicologica, Bologna, CLUEB, 1996.
- G. Montecchi, Guida alla stesura degli elaborati scritti, scaricabile da
- http://www.conservatorio.pr.it/sites/conservatorio.pr.it/files/Guida%20alla%20stesura%20degli% 20 elaborati%20scritti.pdf (disponibile anche in pdf).
- E. Boretti, Valutare Internet. La valutazione di fonti di documentazione web, in AIBWEB/Contributi, http://www.aib.it/aib/contr/boretti1.htm (AIB: Associazione Italiana Biblioteche).

Per la redazione dei testi si suggerisce la consultazione delle *Norme editoriali per gli autori e collaboratori della casa editrice Leo S. Olschki*, consultabili sul sito della Casa editrice L. S. Olschki di Firenze (versione in pdf scaricabile).



Ambito

DISCIPLINE INTERPRETATIVE D'INSIEME

Disciplina

COMI/05 Musica d'insieme per strumenti ad arco

Contenuti del corso

Il percorso di Musica d'insieme per archi è teso alla sensibilizzazione dell'allievo verso l'attività cameristica, in modo specifico nell'ambito del repertorio per strumento ad arco. Durante il corso si proveranno alcuni dei brani più significativi del repertorio per archi.

Tipologia Di gruppo

Ore 25 Crediti formativi 5

Forma di verifica Esame

Programma

Al termine del corso si richiede all'allievo di offrire una esecuzione nella quale dimostrare alla commissione di sapere eseguire in pubblico uno o più brani, in piena sintonia con gli altri elementi dell'ensemble strumentale.



Ambito

DISCIPLINE INTERPRETATIVE D'INSIEME

Disciplina

COMI/03 Musica da camera (annuale)

Contenuti del corso

Il corso sarà volto all'ampliamento della formazione culturale di base dello strumentista, autonomia a livello di ricerca bibliografica, capacità di comprensione storica di un testo musicale, con particolare riguardo, nei contenuti, all'approfondimento di periodi e/o compositori e/o testi musicali particolarmente significativi in relazione al percorso formativo di riferimento;

- conoscenza del principale repertorio della musica d'insieme e da camera, articolata in varie aree a seconda della provenienza strumentale dello studente e comunque tali da dare facoltà allo studente stesso di scegliere le tipologie di formazione e il repertorio a lui più consono;
- acquisizione di autonome (singole e di gruppo), capacità di analisi, concertazione ed esecuzione del repertorio d'insieme;
- conoscenza e consapevolezza delle principali prassi esecutive, relative ai vari periodi storici e scuole compositive, in modo da garantire esecuzioni storicamente informate e con standard qualitativamente elevati, nonché conoscenza delle principali forme di notazione e relativa realizzazione pratica, affermatesi nel corso dell'ultimo secolo;
- capacità di utilizzare i principali strumenti di indagine bibliografico-musicale, anche attraverso l'uso di mezzi informatici e multimediali.

Tipologia Di gruppo

Ore 20 Crediti formativi 4

Forma di verifica Esame

Programma

Esecuzione di un programma della durata di circa 20 minuti di importanti brani della letteratura cameristica del proprio strumento.

Bibliografia

La bibliografia è pertinente al repertorio liberamente concordato dallo studente col docente e oggetto di studio.



Ambito

DISCIPLINE TEORICO-ANALITICO-PRATICHE

Disciplina

COTP/06 Ritmica della musica contemporanea

Contenuti del corso

Al termine del corso lo studente deve aver acquisito gli strumenti per la comprensione strutturale dei disegni ritmici della musica del XX e XXI secolo e per la sua realizzazione pratica, date le caratteristiche peculiari di irregolarità ritmica e metrica della musica degli ultimi cento anni.

Il corso evidenzia e analizza le principali caratteristiche ritmiche del linguaggio musicale novecentesco e contemporaneo, partendo dalla osservazione di specifiche opere di autori importanti, che abbiano dato un originale contributo sotto questo aspetto.

Parallelamente queste particolarità vengono affrontate in appositi solfeggi ritmici che ne riprendono i medesimi contenuti tipici, eseguiti con una corretta gestualità direttoriale.

Tipologia Collettiva

Ore 15 Crediti formativi 2

Forma di verifica Esame

Programma

- 1. Brevi formule di dettato ritmico inerenti le problematiche ritmiche studiate.
- 2. Esecuzione di un solfeggio ritmico fra dieci preparati durante il corso.
- 3. Solfeggio ritmico di alcuni passi d'autore, tratti dal repertorio moderno e contemporaneo.

Bibliografia

HINDEMITH P., Teoria musicale e solfeggio, Suvini Zerboni, Milano, 1968



Ambito

DISCIPLINE TEORICO-ANALITICO-PRATICHE

Disciplina

COTP/06 Semiografia musicale

Contenuti del corso

Al termine del corso gli studenti devono aver raggiunto una piena consapevolezza del significato di ogni segno grafico musicale, soprattutto dei segni di tempo e della organizzazione ritmica, in relazione al tempo storico ed in funzione di un corretto stacco del tempo nell'esecuzione musicale. Devono anche avere comprensione di alcuni fenomeni particolari che si protraggono fino al XVIII scolo: omologazione fra ritmo puntato e ritmo ternario, numero irregolare dei valori piccoli in una pulsazione, coloratura ed emiolie.

Il corso prevede uno studio della "notazione bianca", a partire da alcune particolarità della scrittura barocca, retaggio della mensuralità medioevale, fino a quella quattrocentesca. Il percorso di studio si svolge cronologicamente a ritroso, in quanto più agevole didatticamente.

Si osservano e trascrivono in notazione moderna, arie, mottetti e chanson dalle opere di autori come Frescobaldi, Monteverdi, De la Rue, Regis, Oeglin, o da importanti codici, come lo "Chansonnier cordiforme" o "Codex de Chantilly".

Tipologia Collettiva

Ore 15 Crediti formativi 2

Forma di verifica Idoneità

Bibliografia

APEL W., La notazione della musica polifonica dal X al XVII secolo, Sansoni, Firenze, 1984.



DISCIPLINE MUSICOLOGICHE

Disciplina

CODM/04 Storia e storiografia della musica

Contenuti del corso

Il corso approfondisce strumenti e metodi della ricerca storiografica musicale, partendo dall'analisi di letteratura musicologica specialistica relativa a un determinato periodo della storia della musica. Lo stesso periodo di storia della musica diviene l'ambito di sperimentazione di percorsi di ricerca originali sviluppati in autonomia dallo studente.

Lo studente acquisisce consapevolezza dell'attività scientifica di documentazione, analisi e interpretazione delle fonti che presiede alla ricostruzione del fatto musicale.

Lo studente è in grado di ricostruire il percorso storiografico che porta alla definizione di una determinata epoca della storia della musica, di individuare la tipologia di fonti cui fare ricorso e di progettare un proprio percorso di ricerca da realizzarsi nello stesso indirizzo di studi.

Il periodo della storia della musica occidentale preso in esame va dal 1870 al 1913, gli anni della *Belle Époque*, fino alla vigilia dello scoppio della Grande guerra, considerati sul versante di Parigi e della musica francese. Gli anni in cui convivono l'estetica del grandioso nella cultura ufficiale accanto al decadentismo, alimentando una varietà di espressioni che sono alla base della nascita delle prime avanguardie artistiche e musicali del Novecento.

Attraverso la lettura approfondita dei testi in bibliografia, lo studente "destruttura" la ricostruzione dei fatti individuando le fonti storiche privilegiate per la storia della musica a cavallo tra Otto e Novecento, in particolare critiche e cronache giornalistiche apparse sulla stampa periodica, documenti personali, dichiarazioni e lettere autografe giunte copiose fino ai nostri giorni, che rappresentano nell'insieme un vasto serbatoio di informazioni di prima mano sulla musica dell'epoca.

Lo studente concorda con il docente la partecipazione al ciclo di conferenze interdisciplinari compreso tra le attività produttive dell'ISSM "G. Verdi", *Quando i buoi danzavano sul tetto, Musica e spettacolo nella Parigi degli Anni Venti*, Museo d'arte della città di Ravenna, 17gennaio - 3 febbraio 2020.

Tipologia Collettiva

Ore 20 Crediti formativi 2

Forma di verifica Esame

Programma

Colloquio orale volto ad accertare la conoscenza degli argomenti di storia della musica trattati e le competenze specifiche acquisite dal candidato in ambito storiografico musicale.

Bibliografia

- E. Surian, Manuale di storia della musica, IV, Milano, Rugginenti, 2002, i capitoli:
 - Caratteri e tendenze del Novecento musicale, pp. 6-23;
 - La musica in Francia nel Novecento, pp. 24-74.
- F. Testi, *La Parigi musicale del primo Novecento. Cronache e documenti*, Torino, EDT, 2003,i capitoli:
 - Parigi al passaggio del secolo pp. 1- 11;
 - Pélleas et Mélisande, pp. 36-65;
 - Un «grazie» a Erik Satie, pp. 249-259.

Per ulteriori approfondimenti,

G. SALVETTI, La nascita del Novecento, in «Storia della musica», X, nuova ed., Torino, EDT 1991.