

Teoria, analisi e composizione

Liceo Musicale e Coreutico sezione musicale

Premessa generale

Il corso di Teoria e Analisi all'interno del Liceo Musicale e Coreutico per il Conservatorio si propone come un corso di fascia preaccademica quindi in rapporto di propedeuticità rispetto ai corsi di diploma accademico di primo livello.

È importante quindi dare allo studente una base di conoscenze teoriche, contrappuntistiche e armoniche che gli permetta di passare con tranquillità allo studio analitico specifico di composizioni che vanno dalla musica antica alla musica contemporanea.

Dalla nascita del Liceo Musicale sperimentale (1987) si è scelto, come prova scritta dell'esame di stato finale degli studi del Liceo, la realizzazione di un Corale in stile bachiano su canto dato. La scelta del corale si è dimostrata utile in quanto consente di applicare nozioni di armonia e di contrappunto.

Sono stati inoltre affrontati gli argomenti principali della scrittura armonica del periodo classico e romantico, della scrittura contrappuntistica del periodo rinascimentale e del barocco e cenni della scrittura musicale dal tardo romanticismo ai principali stile del Novecento storico.

Teoria, analisi e composizione. Primo biennio

COMPETENZE

Al termine del biennio lo studente:

- **Legge e riproduce con la voce brani di media difficoltà rispettandone le indicazioni agogiche e dinamiche.**
- **Intona gli intervalli consonanti e dissonanti più comunemente utilizzati, sia da soli sia organizzati in melodie, anche trasportandole.**
- **Trascrive, dopo averle ascoltate, melodie e figurazioni ritmiche di media difficoltà.**
- **Trascrive, dopo averli ascoltati, semplici brani polifonici.**

Abilità	Conoscenze
<ul style="list-style-type: none"> - Riprodurre i diversi intervalli melodici e armonici. - Leggere brani musicali di crescente difficoltà. - Discriminare e identificare all'ascolto intervalli, accordi, brevi figurazioni ritmiche e melodiche, configurazioni timbriche e dinamiche. - Cogliere, all'ascolto e in partitura, le principali relazioni sintattiche e formali presenti in un brano. Enunciarle con linguaggio appropriato. - Trascrivere, all'ascolto, semplici brani monodici, successione di accordi e semplici brani polifonici. - Applicare i principali aspetti morfologici e sintattici del sistema tonale in semplici composizioni. - Comporre, individualmente e/o in piccolo gruppo, semplici brani su spunti musicali o extra-musicali, anche in forma estemporanea. - Identificare, all'ascolto e in partitura, l'organico e la texture di composizioni appartenenti a vari generi e stili.	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di notazione tradizionale. - Modalità di rappresentazione del suono in sistemi di notazione non tradizionali. - Concetti relativi alla dimensione ritmico-metrica. - Teoria degli intervalli. - Concetti di consonanza e dissonanza. - Concetti relativi alla dimensione melodica. - Sistemi sonori di riferimento e concetto di tonalità e modalità. - Criteri di formazione delle scale tonali e di alcune scale non tonali. - Criteri basilari di organizzazione formale del linguaggio musicale. - Concetti relativi alle principali textures: monodia, omofonia, polifonia, fasce sonore.

Teoria, analisi e composizione. Secondo biennio - Quinto anno

COMPETENZE

Al termine del percorso liceale lo studente:

- **Armonizza con proprietà stilistica melodie di Corale in stile bachiano.**
- **Dimostra di aver acquisito le principali metodologie di analisi ed è in grado di rappresentare, attraverso schemi di sintesi appropriati, strutture, relazioni e concetti elaborati durante le fasi analitiche.**

Secondo biennio

Abilità	Conoscenze
<ul style="list-style-type: none"> - Segmentare una composizione nelle sue parti costitutive di macro, medio e micro livello; comprendere e interpretare la funzione delle singole parti in relazione al tutto. - Identificare all'ascolto e in partitura le successioni di gradi strutturali in una composizione tonale; analizzare i procedimenti armonici. - Rappresentare, attraverso l'uso di schemi di sintesi appropriati, strutture, relazioni, concetti elaborati durante le fasi analitiche. - Utilizzare le tecniche basilari del collegamento degli accordi. - Realizzare bassi cifrati e armonizzare melodie nello stile del Corale. 	<ul style="list-style-type: none"> - Principali forme codificate dalla tradizione musicale. - Caratteristiche tecnico-esecutive dei vari strumenti. - Contrappunto storico del periodo rinascimentale e barocco. - Teoria funzionale dell'armonia, in prospettiva storica, in relazione a forme e generi della tradizione musicale occidentale. - Conoscenza dei principali metodi di analisi musicale, dei sistemi sonori, tecniche compositive e tratti stilistici che caratterizzano i principali generi e repertori della tradizione europea.

Quinto anno

Abilità	Conoscenze
<ul style="list-style-type: none"> - Realizzare approcci sistematici all'analisi del testo musicale. - Rappresentare, attraverso schemi di sintesi appropriati, strutture, relazioni e concetti elaborati durante le fasi analitiche. - Riferire con un lessico tecnico appropriato i concetti elaborati. - Individuare, all'ascolto e in partitura, l'insieme dei tratti che determina l'appartenenza di una composizione a un particolare stile e genere musicale. - Identificare in un Corale di Bach, le caratteristiche stilistiche, le successioni di gradi, i procedimenti contrappuntistici. - Armonizzare melodie nello stile del Corale. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tecnica contrappuntistica e armonica nei Corali bachiani. - Sistemi sonori, tecniche compositive e tratti stilistici che caratterizzano i principali generi e repertori della tradizione europea. - Principali forme codificate dalla tradizione musicale occidentale con accenni dei principali stili compositivi dei maggiori autori del secolo XX. - Principali teorie analitiche.