

MATERIA: TEORIA ANALISI E COMPOSIZIONE

ANNO DI CORSO IV

LICEO MUSICALE F. CASORATI

Ore settimanali n° 3 per 33 settimane

1. INDICAZIONI NAZIONALI

Nel corso del secondo biennio lo studente approfondisce i concetti e i temi affrontati in precedenza assumendo una prospettiva storico-culturale che evidenzia continuità e discontinuità nell'evoluzione dei sistemi di regole e delle modalità di trasmissione della musica, sia sul piano della notazione sia su quello della composizione. E' opportuno che ciò si traduca in percorsi organizzati intorno a temi con implicazioni storiche (contrappunto, canone, evoluzione dell'armonia funzionale, storia delle forme musicali, ecc.) che consentano di affinare in modo integrato abilità di lettura e la crescente complessità di analisi all'ascolto e in partitura di brani appartenenti a differenti repertori, stili, generi, epoche, composizione che impieghino tecniche contrappuntistiche e armoniche storicamente e stilisticamente caratterizzate. Lo studente dà prova di saper armonizzare e comporre melodie mediamente complesse e articolate, con modulazione a toni vicini e progressioni tonali e modulanti.

2. OBIETTIVI DIDATTICI

A. AREA TEORICA

Ambito Teorico-Concettuale (Indicazioni Ministeriali)

- *Possedere le conoscenze relative ai diversi sistemi di notazione e ai sottesi elementi di teoria musicale*
- *Utilizzare consapevolmente e in modo autonomo i sistemi di notazione nella lettura, nella scrittura e nell'esecuzione musicale*
- *ed avere padronanza dei codici di notazione musicale tradizionale con il fine di decodificare lo spartito musicale*

- Essere in grado di leggere ed eseguire brani strutturati attraverso misure miste e/o variabili
- Saper eseguire solfeggi in chiave di violino, soprano, mezzo soprano, contralto, tenore, basso
- Saper solfeggiare in successioni differenti sequenze di gruppi irregolari duine, terzine, quartine, quintine, settimane

- Acciacature, Acciacatura Doppia ed Intermedia, Mordente, Doppio Mordente, Doppio Mordente, Trillo
- Segni di Abbreviazione

B. AREA ARMONICA

Indicazioni Ministeriali correlate agli obiettivi della prova d'esame

- *Data la linea melodica di un Basso modulante ai toni vicini o di un Canto, realizzare rispettivamente l'armonizzazione in stile tonale (a parti strette o late e ricorrendo anche a fioriture e a diverse soluzioni armoniche mediante etichette funzionali con relativa numerica) ovvero un accompagnamento stilisticamente ad libitum comunque coerente con:*
 - a. fraseologia ed elementi strutturali e formali
 - b. gradi di riferimento, cadenze e modulazioni
 - c. note reali e note di fioritura

ALTRI OBIETTIVI

- Essere in grado di utilizzare la settima di 1°, 2°, 3° e 5° specie
- Saper utilizzare il ritardo della fondamentale e della terza in tutte le voci
- Essere in grado di individuare ed armonizzare progressioni tonali
- Essere in grado di individuare ed armonizzare progressioni modulanti a toni vicini e lontani
- Armonia cromatica ed accordi alterati: Quarto Grado Eccedente (Dominante Secondari, Sesta Napoletana, Sesta Italiana, Sesta Tedesca, Sesta Francese, Sesta Svizzera)
- Essere abile nell'adoperare cellule imitative e fioriture mediante l'utilizzo di note estranee e/o settime di passaggio
- Saper armonizzare a quattro voci ed a parti late sia se venga assegnata la parte del basso che quella del soprano

C. AREA ANALITICA

Ambito Analitico – Descrittivo (Indicazioni Ministeriali correlati agli obiettivi della prova d'esame)

- *Descrivere, illustrare, all'ascolto e in partitura, e opportunamente sintetizzare (in forma discorsiva e/o grafica) le tecniche compositive, le caratteristiche formali e stilistiche, gli elementi strutturali e le relative funzioni del brano musicale assegnato (per le prove di tipologia A) o di quello elaborato (per le prove di tipologia B)*
- *Indicare elementi stilistici utili alla collocazione storico-culturale del brano oggetto della prova*
- *Produrre e argomentare personali riflessioni critiche in ordine a scelte espressive altrui e*

proprie, a processi di creazione seguiti, alle procedure compositive utilizzate e a ogni altro elemento utile alla comprensione dell'elaborato e dell'esecuzione

ALTRI OBIETTIVI

- Cogliere all'ascolto e in partitura gli elementi fondamentali e le principali relazioni sintattico-formali presenti in un brano (anche di genere e stile)
- Riconoscere e discernere le relazioni dialettiche tra le differenti entità componenti il fraseggio musicale a livello di inciso, frase, semifrase, periodo
- Riconoscere le sezionature a livello morfologico, attraverso i criteri di *Uguaglianza, Differenza e Somiglianza*
- Analizzare le relazioni sintattico-grammaticale, attraverso il confronto della modalità di utilizzo dei diversi parametri (armonico, ritmico, melodico, timbrico, agogico, dinamico) confrontando e relazionando gli aspetti fondanti, dello stile espressivo appartenente al brano in analisi
- Estrapolare le figure ritmiche tematiche e portanti, gli intervalli melodici caratteristici ed i suoni di sintesi melodica
- Individuare il culmine espressivo e relativa curvatura della tensione
- Rappresentare le strutture attraverso schemi e sintesi pertinenti mediante l'utilizzo di carta millimetrata
- Essere in grado di estrapolare dal contesto espressivo, le tecniche compositive utilizzate dagli autori nei differenti percorsi stilistici per coglierne la poetica di ciascun autore
- Esporre oralmente e stesura scritta di quanto analizzato in modo da utilizzare il lessico pertinente al piano analitico
- Utilizzare lessico e terminologia appropriata

MODALITÀ OPERATIVA

1. Ascolto del brano
2. Sezionatura sullo spartito delle grandi aree formali a livello morfologico, successivamente sintattico e grammaticale e definirne relativamente le funzioni dialettiche
3. Analisi a tutti i livelli dell'utilizzo dei diversi parametri, confrontandoli, e relazionandoli tra loro per trovare uguaglianze, differenze ed evoluzione ovvero continuità evoluzione del materiale discontinuità a tutti i livelli
4. Analisi armonica e individuazione delle note estranee all'armonia: note di passaggio, appoggiatura, note di volta, appoggiatura di volta, nota sfuggita

5. Estrapolazione di uno schema di sintesi formale capace di mettere in evidenza gli aspetti fondanti delle strutture e dell'evoluzione dei materiali
6. Riconoscimento analitico sul piano espressivo musicale e stilistico
7. Esposizione orale e stesura scritta di quanto analizzato in modo da utilizzare il lessico pertinente al piano analitico

C. AREA COMPOSITIVA-ACCOMPAGNAMENTO AD UNA MELODIA DATA

Ambito Poietico-Compositivo (Indicazioni Ministeriali correlati alla prova di Maturità)

- *Data la linea melodica di un Basso modulante ai toni vicini o di un Canto, realizzare rispettivamente l'armonizzazione in stile tonale (a parti strette o late e ricorrendo anche a fioriture e a diverse soluzioni armoniche mediante etichette funzionali con relativa numerica) ovvero un accompagnamento stilisticamente ad libitum comunque coerente con:*
- a. fraseologia ed elementi strutturali e formali*
 - b. gradi di riferimento, cadenze e modulazioni*
 - c. note reali e note di fioritura*

MODALITÀ OPERATIVA

- Discernere le note reali da quelle estranee
- Saper numerare una melodia data
- Armonizzare una melodia data
- Risalire ad eventuali modulazioni e progressioni sia tonali che modulanti
- Essere in grado di cogliere la struttura formale di una melodia data
- Sezionare il canto dal punto di vista fraseologico
- Cogliere il culmine espressivo
- Individuare caratteristiche e relazioni intervallari e ritmiche, costituenti il materiale tematico e successive evoluzioni, in modo da poter comporre una tipologia di accompagnamento che sia più possibile coerente con il canto dato

3. CONTENUTI TEORICI (UNITÀ DIDATTICHE)

A. AREA TEORICA

- EDUCAZIONE AL RITMO ED ALLA LETTURA
- Lettura brani con misure miste e variabili
- Esecuzione di gruppi irregolari duine, terzine, quartine, quintine, settimine
- Altri Gruppi Irregolari
- Solfeggio di fioriture quali: acciaccature, doppia acciaccatura, appoggiature, mordente

inferiore, mordente superiore, doppio mordente, trillo

- Esecuzione di solfeggi con ritmi complessi

B. AREA ARMONICA

- Armonia dissonante artificiale: Quadriadi e settima di 1°, 2°, 3°, 4° e 5° specie
- Quadriadi e specie delle settime
- Ritardo della fondamentale e della terza e della quinta
- Progressioni tonali- Modello e riproposizioni
- Progressioni tonali e Regole Fondamentali
- Progressioni tonale di **salto di terza** al basso in misure binarie

Progressioni tonale di salto di terza al basso con l'aggiunta della nota di passaggio

Progressioni tonale di salto di terza al basso con l'aggiunta della nota di passaggio e di volta

Progressioni tonale di salto di terza al basso con l'aggiunta della nota di passaggio e di volta

In misure ternarie

Progressioni tonale di salto di terza al basso con l'aggiunta del ritardo della terza

- Progressioni tonale di **salto di quarta** ascendente/discendente

Progressioni tonale di salto di quarta al basso con l'aggiunta della nota di passaggio

Progressioni tonale di salto di quarta al basso con l'aggiunta della nota di passaggio e di volta

Progressioni tonale di salto di quarta al basso con l'aggiunta della nota di passaggio e di volta in misure ternarie

Progressioni tonale di salto di quarta al basso con l'aggiunta del ritardo della terza

- Progressioni tonale di salto di **quinta** ascendente/discendente

Progressioni tonale di salto di quinta al basso con l'aggiunta della nota di passaggio

Progressioni tonale di salto di quinta al basso con l'aggiunta della nota di passaggio e di volta

Progressioni tonale di salto di quinta al basso con l'aggiunta della nota di passaggio e di volta in misure ternarie

Progressioni tonale di salto di quinta al basso con l'aggiunta del ritardo della terza

C. AREA ANALITICA

- Corali tratti dai lavori di J.S. Bach
- Sonate tratte dai lavori di W.A.Mozart
- Sonate tratte dalle 32 sonate di L.Beethoven
- Sonate tratte dai lavori di W.A.Mozart
- Brani tratti da R. Schumann "Album della gioventù" *Scherezade; Etwas Langsamer*

- Schubert Minuetto D41 n.9 e n.10
- L.W.Beethoven: Bagatella p.33 Scherzo N.2
- Tchaikovsky *Album for the Young* : Walz N.1 Morning Prayer; Walz n9 Mib op 39; Sweet Dream n.21 Album for the Young; Neopolitan Song n. 18
- Altri brani tratti dalla letteratura pianistica e Liederistica romantica

D. AREA COMPOSITIVA

- Composizione di un accompagnamento pianistico ad una melodia data

dare p

Griglia valutazione Teoria, analisi e composizione AREA ARMONICA ED ANALITICA

Conoscenze e competenze logico/critiche		
3*	gravemente insufficiente	Non possiede informazioni, non riconosce le informazioni essenziali non risolvendo alcun problema.
4	insufficiente	Possiede solo informazioni parziali utilizzate in modo scorretto esprimendosi in modo confuso o in modo inappropriato. Applica le procedure approssimativamente.
5	scarso	Possiede solo informazioni parziali che utilizza in modo superficiale e impreciso. Imposta e risolve parzialmente qualche problema o quesito senza giustificare le proprie valutazioni.
6	sufficiente	Possiede e utilizza informazioni essenziali in modo semplice e basilare ma comunque corretto. Sa comunicare/comporre, anche se in modo non sempre preciso.
7	discreto	Possiede informazioni pertinenti, ma non complete ed esaustive. Comprende informazioni e dati essenziali, giustifica le proprie valutazioni e coglie i nessi logici in modo essenziale sia in ambito Analitico che Compositivo.
8	buono	Possiede informazioni esaurienti e precise che sa selezionare e documentare esprimendosi in modo corretto ed efficace. Giustifica le proprie valutazioni e coglie i nessi logici essenziale sia in ambito Analitico che Compositivo.

LICEO ARTISTICO STATALE "FELICE CASORATI"
con sezione di LICEO MUSICALE
Via Mario Greppi 18
28100 NOVARA

Conoscenze e competenze logico/critiche

**9\10	ottimo	Possiede informazioni esaurienti e precise che sa selezionare e documentare. Applica in modo ordinato e lineare le procedure impostando e resolvendo i problemi. Giustifica le proprie valutazioni cogliendo i nessi logici in modo rigoroso e articolato. Applica con sicurezza e autonomia le procedure e affronta problematiche complesse in modo autonomo.
---------------	---------------	--

*La valutazione inferiore al 3 è il riscontro di un verifica non svolta o di un interrogazione non possibile da svolgere causa totale impreparazione dell'allievo

POZZOLI "Terzo Corso"- "Appendice al Terzo Corso" oppure G. MONACHINO "Solfeggio parlato e cantato" II/III corso

M. FULGONI "Manuale di teoria musicale" Vol I

M. BOUVET "Teoria Tecnica e Analisi dell'Armonia"

DE LACHI "Raccolta di Bassi" oppure M. BOUVET "Armonia II-Bassi e Analisi"

LONGO "32 Lezioni Pratiche sull'Armonizzazione del Canto Dato"

Novara 7/10/2018

Prof.ssa Lucia