

MATERIA: TEORIA ANALISI E COMPOSIZIONE

ANNO DI CORSO IV

LICEO MUSICALE F. CASORATI

Ore settimanali n°3 per 33 settimane

1. INDICAZIONI NAZIONALI

Lo studente affina ulteriormente sia le capacità di lettura e composizione all'ascolto di brani con diversi organici strumentali e vocali, sia gli strumenti analitici, che saranno prevalentemente esercitati su brani del XX secolo.

Nel campo analitico dovrà 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. Dovrà essere in grado di riprodurre mediante sintesi grafica il percorso formale-strutturale, la curva tensiva, il materiale generatore sia intermini di figure ritmiche che di qualità intervallari, discernendo i suoni di sintesi melodica.

Approfondisce la conoscenza dell'armonia cromatica tardo-ottocentesca e novecentesca che porteranno all'atonalità. A consolidamento del percorso perseguito, lo studente dovrà saper armonizzare e di comporre melodie mediamente complesse e articolate con modulazione ai toni vicini e lontani, progressioni, note estranee all'armonia e ritardi e utilizzando anche settime e none.

OBIETTIVI DIDATTICI

AMBITO TEORICI 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*

A. 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

- Saper armonizzare a quattro voci a parti late sia se venga assegnata la parte del basso che quella del soprano
- 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 o modulanti a toni vicini e lontani
- Saper sviluppare ed armonizzare zone di scritture con Pedale di Tonica e Dominante
- Armonia cromatica ed accordi alterati: Quarto Grado Eccedente (Dominante Secondari/Dominante della dominante), 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 individuare modulazioni gestite attraverso l'Enarmonia
- Saper riconoscere ed individuare scale pentatoniche ed esatonali
- Essere in grado di individuare scalarità e/o campi armonici parziali del totale cromatico utilizzati dal materiale generatore ed eventuali trasposizioni delle stesse

B. AREA ANALITICA

Ambito Analitico – Descrittivo (Indicazioni ministeriali correlate 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
- Estrapolarne 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 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*

MODALITÀ OPERATIVA

- Numerare una melodia
- Discernere le note reali da quelle estranee
- Risalire ad eventuali modulazioni e progressioni sia tonali che modulanti
- Analisi formale
- Sezionare il canto dal punto di vista fraseologico
- 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. METODI E STRUMENTI DI LAVORO

Lavagna pentagrammata, lavagna multimediale o proiettore con pc, pianoforte, impianto stereo, aula attrezzata con tastiere da assegnare a ciascun ragazzo per le composizioni

4. CONTENUTI DIDATTICI

A. AREA ARMONICA

- Progressione Modulanti
- Progressioni Modulanti **dell'accordo di settima di dominante** e rispettivi rivolti dal I al III Rivolto

Progressioni Modulanti dell'accordo di settima di dominante e rispettivi rivolti con l'aggiunta graduale di note di passaggio, note di passaggio e di volta, con ritardo della terza

- Progressioni di **Settima di Sensibile** e rivolti con l'aggiunta graduale di note di passaggio, note di passaggio e di volta, con ritardo della terza

Progressioni di Settima di Sensibile con basso legato

- Progressioni Tonalì e Modulanti degli accordi di Settima sui diversi gradi e loro rivolti
- Progressioni modulanti con la Cadenza Evitata ai Toni Lontani
- Accordo di Nona di Dominante
- Imitazioni tra le parti
- Numerazione ed armonizzazione del basso imitato e fiorito
- Utilizzo di note estranee cromatiche
- Pedale di tonica e dominante
- Armonia cromatica ed accordi alterati: Quarto Grado Eccedente (Dominante Secondaria/Dominante della dominante), Sesta Napoletana, Sesta Italiana, Sesta Tedesca, Sesta Francese, Sesta Svizzera
- Enarmonia dell'Accordo di Settima Diminuita
- Enarmonia dell'Accordo di Settima di Dominante
- Modulazioni gestite attraverso l'Enarmonia
- Scale pentatoniche ed esatonali
- Utilizzo di scalarità e/o campi armonici parziali del totale cromatico utilizzati dal materiale generatore ed eventuali trasposizioni delle stesse

B. AREA ANALITICA

BRANI TRATTI DALLA LETTERATURA LIEDERISTICA PERIODO ROMANTICO E
PRIMO NOVECENTO

1. J.Brahms *Waldensamkeit* si magg
2. J.Brahms *Meine Lieder* Op.106 n.4
3. J.Brahms *Wie Melodie zieht mir* Op.105 n.1
4. J.Brahms *Serenade* op.11 n1
5. J.Brahms *Intermezzi* da op. 117, N.2
6. J.Brahms *Intermezzi* da op. 118 in La maggiore
7. F.Chopin *Notturmo* op.55 fa min
8. Rachmaninoff *Preludio* op.23 n.6
9. C.Deubussy *Children's Corner V The Little Shepherd*
10. C.Deubussy *Preludio Voiles*
11. B.Bartok *Bagatelle* op.6

12. B.Bartok "Botafogo" from Saudades do Brazil
13. A.Schomberg da Pierrotte Lunaire "Der Kranke Mond"
14. A.Casella Dagli 11 Pezzi Infantili VIII Minuetto
15. Kachaturian Ritratto Musicale
16. Casella Dagli 11 pezzi infantili VIII Minuetto

C. AREA COMPOSITIVA-ACCOMPAGNAMENTO AD UNA MELODIA DATA

ACCOMPAGNAMENTO AL CANTO DATO

Accompagnamento pianistico – Lied su temi di

M. Reger, Waldeinskeit (op. 103c/1)

Longo La magg

Altre melodie tratte dal testo di Longo "32 Lezioni Pratiche sull'Armonizzazione del Canto Dato"

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

Conoscenze e competenze logico/critiche		
		Analitico che Compositivo.
**9\1 0	ottimo	Possiede informazioni esaurienti e precise che sa selezionare e documentare. Applica in modo ordinato e lineare le procedure impostando e risolvendo 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

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"