

TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE – Quinto anno

INDICAZIONI NAZIONALI		
<p><i>Lo studente affina ulteriormente sia le capacità di lettura e trascrizione all’ascolto di brani con diversi organici strumentali e vocali, sia gli strumenti analitici, che saranno prevalentemente esercitati su brani del XX secolo appartenenti a differenti generi e stili, ivi comprese le tradizioni musicali extraeuropee. Approfondisce la conoscenza dell’armonia tardo-ottocentesca e novecentesca, in modo da servirsene all’interno di improvvisazioni, arrangiamenti e composizioni. Consolida le tecniche compositive funzionali alla realizzazione di prodotti multimediali e di brani elettroacustici ed elettronici.</i></p> <p><i>A consolidamento del percorso precedente, lo studente dovrà essere in grado di armonizzare e di comporre melodie mediamente complesse e articolate con modulazioni ai toni vicini e lontani, progressioni, appoggiature e ritardi e utilizzando anche settime e none.</i></p> <p><i>Alla fine del percorso lo studente dovrà essere in grado di elaborare e realizzare un progetto compositivo, con una forte vocazione multidisciplinare, atto a essere eseguito a guisa di prova finale, presentandone per iscritto le istanze di partenza e gli scopi perseguiti.</i></p>		
ARTICOLAZIONE DELLA DISCIPLINA	OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO	
1. Lettura musicale 2. Sviluppo dell’orecchio musicale	5. Concetti del linguaggio musicale	A. Affinare le abilità di lettura musicale. B. Affinare le abilità di trascrizione all’ascolto.
3. Analisi		C. Analizzare, all’ascolto e in partitura, brani appartenenti a differenti repertori, stili, generi, epoche. D. Approfondire la conoscenza dell’armonia tardo-ottocentesca e novecentesca.
4. Composizione e improvvisazione		E. Armonizzare e comporre melodie mediamente complesse e articolate, con modulazioni a toni vicini e lontani, progressioni, appoggiature e ritardi, utilizzando anche settime e none. F. Consolidare le tecniche compositive funzionali alla realizzazione di prodotti multimediali.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO	ABILITÀ
1. Affinare le abilità di lettura musicale.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usare in modo autonomo il codice ritmico e la notazione musicale su pentagramma 2. Leggere, in gruppo e individualmente, frammenti tratti dai brani oggetto delle attività compositive e analitiche svolte
2. Affinare le abilità di trascrizione all'ascolto.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trascrivere frammenti musicali all'ascolto, utilizzando i materiali impiegati nelle attività di composizione (partimenti, corali, melodie accompagnate ecc.)
<ol style="list-style-type: none"> 3. Approfondire la conoscenza dell'armonia tardo-ottocentesca e novecentesca. 4. Analizzare, all'ascolto e in partitura, brani appartenenti a differenti repertori, stili, generi, epoche. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analizzare brani musicali appartenenti prevalentemente al repertorio dell'Ottocento e del primo Novecento individuando elementi fraseologici, armonici e contrappuntistici significativi in base ai sistemi musicali utilizzati 2. Saper individuare, all'interno di un brano musicale, l'uso delle principali tecniche di ampliamento della tonalità attraverso il cromatismo 3. Saper individuare, all'interno di un brano musicale, i tratti essenziali dei principali sistemi post-tonali 4. Usare codici di cifratura armonica adeguati alla tonalità ampliata e ai sistemi post-tonali trattati 5. Sintetizzare i dati analitici essenziali in opportuni schemi riassuntivi 6. Saper inquadrare un brano dal punto di vista della macro-forma, della forma intermedia e della micro-forma 7. Saper realizzare un elaborato relativo all'analisi di un brano, scritto in forma discorsiva
5. Armonizzare e comporre melodie mediamente complesse e articolate, con modulazioni a toni vicini e lontani, progressioni, appoggiature e ritardi, utilizzando anche settime e none.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usare in modo autonomo le principali tecniche di scrittura musicale tonale applicate a texture diverse, sia vocali sia tastieristiche 2. Usare in modo consapevole le principali strutture tonali tipiche dell'armonia ottocentesca 3. Realizzare a quattro parti, con uso di triadi, settime e none e con elementi contrappuntistici, linee di basso e melodie modulanti

6. Consolidare le tecniche compositive funzionali alla realizzazione di prodotti multimediali.

1. Comporre temi musicali e brevi pezzi pianistici rispettando uno schema assegnato
2. Elaborare trascrizioni e arrangiamenti di semplici brani musicali
3. Elaborare e realizzare un proprio progetto compositivo con implicazioni multidisciplinari

CONOSCENZE

Armonia tonale

1. Modulazioni a toni vicini e lontani
2. Progressioni armoniche con tonicizzazioni
3. Pedale di tonica e di dominante
4. Nona di dominante
5. Undicesima e tredicesima
6. Usi particolari degli accordi di settima
7. Accordi con alterazione della quinta
8. Elementi di trascrizione e arrangiamento

Analisi musicale

1. Lo scambio modale
2. La modulazione cromatica
3. Strutture musicali simmetriche
4. Trasformazioni armoniche
5. Sistemi scalari alternativi alle scale tonali: pentatonico, esatonale, ottatonico, cromatico
6. I modi artificiali
7. La dodecafonìa

TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE
Linee generali e competenze da raggiungere nel quinquennio
(Indicazioni Nazionali – D.I. 211/2010)

Nel corso del quinquennio lo studente acquisisce familiarità con le strutture, i codici e le modalità organizzative ed espressive del linguaggio musicale, sia impadronendosi dei principali concetti legati ai sistemi di regole grammaticali e sintattiche maggiormente in uso (modalità, tonalità, sistemi popolari e contemporanei), sia maturando la capacità di produrre semplici composizioni che utilizzino tali sistemi di regole.

Al termine del percorso liceale lo studente:

- padroneggia i codici di notazione dimostrando di saperli utilizzare autonomamente e consapevolmente sia sul piano della lettura sia su quello della scrittura;
- è in grado di leggere con la voce e con lo strumento brani monodici e polifonici, anche in contrappunto imitato e in differenti chiavi, di rappresentarne aspetti morfologici e sintattico-formali attraverso il corretto movimento e utilizzo del corpo;
- è in grado di trascrivere, sotto dettatura, semplici brani nella loro interezza, individuandone l'ambito ritmico-metrico, armonico e intervallare, nonché le dinamiche e l'agogica;
- tale padronanza, fondata sul progressivo affinamento dell'orecchio musicale, conduce lo studente a saper analizzare, all'ascolto e in partitura, opere di vario genere, stile e epoca, cogliendone caratteristiche morfologiche (dal punto di vista ritmico, melodico, dinamico e timbrico) e relazioni sintattico-formali, rappresentandole anche attraverso schemi di sintesi pertinenti, utilizzando una terminologia appropriata e individuando i tratti che ne determinano l'appartenenza a un particolare stile e genere musicale;
- sul piano compositivo lo studente padroneggia i diversi procedimenti armonici, anche contemporanei, rintracciandoli in brani significativi attraverso appropriate tecniche di analisi e servendosene per improvvisare, per armonizzare melodie e per produrre arrangiamenti e composizioni autonome o coordinate ad altri linguaggi (visivo, teatrale, coreutico), senza escludere il ricorso agli strumenti offerti dalla tecnologia attuale;
- la capacità di scrivere e arrangiare per singoli strumenti e insiemi strumentali/vocali dovrà fondarsi sulla conoscenza degli strumenti e delle tecniche di strumentazione, dello sviluppo delle forme musicali e degli elementi della retorica musicale.