

## TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE – Quinto anno

### INDICAZIONI NAZIONALI

*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.*

*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.*

*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.*

ARTICOLAZIONE DELLA DISCIPLINA		OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
<b>1. Lettura musicale</b> <b>2. Sviluppo dell'orecchio musicale</b>	<b>5. Concetti del linguaggio musicale</b>	A. Affinare le abilità di lettura musicale. B. Affinare le abilità di trascrizione all'ascolto.
<b>3. Analisi</b>		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.
<b>4. Composizione e improvvisazione</b>		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"> <li>1. Usare in modo autonomo il codice ritmico e la notazione musicale su pentagramma</li> <li>2. Leggere, in gruppo e individualmente, frammenti tratti dai brani oggetto delle attività compositive e analitiche svolte</li> </ol>
2. Affinare le abilità di trascrizione all'ascolto.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trascrivere frammenti musicali all'ascolto, utilizzando i materiali impiegati nelle attività di composizione (partimenti, corali, melodie accompagnate ecc.)</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Approfondire la conoscenza dell'armonia tardo-ottocentesca e novecentesca.</li> <li>4. Analizzare, all'ascolto e in partitura, brani appartenenti a differenti repertori, stili, generi, epoche.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>2. Saper individuare, all'interno di un brano musicale, l'uso delle principali tecniche di ampliamento della tonalità attraverso il cromatismo</li> <li>3. Saper individuare, all'interno di un brano musicale, i tratti essenziali dei principali sistemi post-tonali</li> <li>4. Usare codici di cifratura armonica adeguati alla tonalità ampliata e ai sistemi post-tonali trattati</li> <li>5. Sintetizzare i dati analitici essenziali in opportuni schemi riassuntivi</li> <li>6. Saper inquadrare un brano dal punto di vista della macro-forma, della forma intermedia e della micro-forma</li> <li>7. Saper realizzare un elaborato relativo all'analisi di un brano, scritto in forma discorsiva</li> </ol>
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"> <li>1. Usare in modo autonomo le principali tecniche di scrittura musicale tonale applicate a texture diverse, sia vocali sia tastieristiche</li> <li>2. Usare in modo consapevole le principali strutture tonali tipiche dell'armonia ottocentesca</li> <li>3. Realizzare a quattro parti, con uso di triadi, settime e none e con elementi contrappuntistici, linee di basso e melodie modulanti</li> </ol>

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.