

PROGRAMMA DEL BIENNIO DI VIOLONCELLO

Attività formative di base

STORIA E ANALISI DEL REPERTORIO (biennale)

I ANNUALITÀ

Parte di Estetica:

1. Il Classicismo musicale:
 - a. il termine “classicismo” in musica e nelle altre arti;
 - b. aspetti linguistici e stilistici;
 - c. la forma sonata.
2. L'idea di musica assoluta e l'emancipazione della musica strumentale.
3. Il formalismo di Hanslick.

Bibliografia:

- voce “Classicismo”, in AA. VV., *Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei Musicisti*, Torino, Utet;
- Ch. Rosen, *Lo stile classico* (introduzione e cap. 1);
- E.T.A. Hoffmann, *La musica strumentale di Beethoven* (in *Kreisleriana*);
- R. Wagner, *L'opera d'arte dell'avvenire* (cap. 2, in part. i par. 1, 2 e 4);
- C. Dahlhaus, *L'idea di musica assoluta* (passim);
- E. Hanslick, *Il bello musicale* (capp. 1-3).

Parte di analisi:

Mozart: *Adagio* in si minore KV 540

Mozart: dal *Don Giovanni*:

Ouvertura: Andante (confrontato con il seguente)

Atto II, n. 26 (Scena del Commendatore).

Liszt: *Sonetto n. 104 del Petrarca*, per voce e pianoforte (confortato con il seguente)

Année de pèlerinage, Italie, Sonetto n. 104 del Petrarca, per pianoforte.

Liszt: *Les Préludes* (solamente analisi della macroforma)

Programma d'esame: discussione di una tesina presentata dal candidato.

II ANNUALITÀ

1. Debussy tra simbolismo ed impressionismo.
2. Teoria, poetica ed estetica in Arnold Schoenberg.
3. La scuola di Darmstadt.
4. Il postmoderno in musica: tendenze dagli anni Ottanta.

Bibliografia

Debussy:

- P. Dayan, *Nature, music and meaning in Debussy's writings*, "19th Century Music", 28, 3, 2005, pp. 214-229.
- E. Fubini, *Monsieur Croche antidilettante. Tempo e natura nel pensiero di Debussy* (http://rivista.consaq.it/online/12_09/30_36.pdf).
- R. Godet, *Claude Debussy (1918)*, "Revue de musicologie", 48, 125, 1962, pp. 109-120.
- F. Spampinato, *Debussy e la seduzione dell'acqua. Suggestioni e metafore della liquidità nella musica* (<http://www.francescospampinato.net/docsito/mus-real66.pdf>).

Espressionismo e Schoenberg:

- S. Franzese, *"Il bello è brutto, il brutto è bello": Schoenberg e il Blaue Reiter. Un problema di estetica della ricezione* (<http://siba-ese.unisalento.it/index.php/segnicompr/article/view/i18285368aXXIn61p15>).
- Th. von Hartmann, *L'anarchia nella musica*, in *Il cavaliere azzurro*, Milano, SE, 1988, pp. 79-83.
- A. Schoenberg, *Il rapporto con il testo*, *ibid.*, pp. 57-65.
- Id., *Manuale di armonia* (passim).
- Id., *Composizione con dodici note [II]*, in *Stile e pensiero*, Milano, Il Saggiatore, 2008 (pp. 174-202).

Scuola di Darmstadt:

- Ph. Albéra, *Modernità: il materiale sonoro e Modernità: la forma musicale* in *Enciclopedia della musica*, a cura di J.-J. Nattiez, Torino, Einaudi, 2001, vol. I: Il Novecento, pp. 119-165.

Parte di analisi:

Strawinsky: *Berceuses du chat*, per voce e 3 clarinetti.

Strawinsky: *Pétrouchka*: Scena n. 2 (*Chez Pétrouchka*).

Schönberg: *Suite op. 25: Präludium*.

Schönberg: *Variationen für Orchester op. 31: Introdution, Thema, Variationen nn. 1-3*.

Boulez: *Messagesquisse*, per violoncello principale e 6 violoncelli.

Programma d'esame: discussione di una tesina presentata dal candidato.

PRATICA PIANISTICA (biennale)

Nel corso della prima annualità, si procederà al recupero e all'integrazione dell'esperienza maturata dallo studente nel corso del proprio curriculum di studi musicali, con particolare attenzione alla lettura a prima vista e all'acquisizione delle prime nozioni di armonia pratica.

Durante la seconda annualità, al perseguimento dell'indispensabile attività tecnica, si affiancherà lo studio delle pratiche di armonizzazione della musica extra-colta, anche al fine di contribuire a tradurre in termini sonori verificabili le cognizioni dello studente nell'ambito dell'armonia tradizionale.

I ANNUALITÀ

Pratica pianistica I

Programma d'Esame:

1. Scale e arpeggi maggiori e minori nell'estensione di due ottave e cadenze, fino a 2 alterazioni
2. Un brano di J.S.Bach o di autore barocco
3. Un brano classico o romantico
4. Un brano del '900 o contemporaneo

II ANNUALITÀ

Pratica pianistica II

1. Scale e arpeggi maggiori e minori nell'estensione di due ottave e cadenze, fino a 4 alterazioni
2. Un brano di J.S.Bach diverso da quello presentato per l'esame di Pratica Pianistica I.
3. Un brano classico (tempo di sonata o sonatina) o romantico
(Chopin, Grieg, Schumann, Tchaikovsky)
4. Un brano scritto dopo il 1900 tratto da:
 - Bartok (Mikrokosmos III o più difficile, *Bagatelle op. 6* oppure *For Children*)
 - Prokofiev, *Music for Children op. 65*
 - Satie, *Gymnopédies*
 - altro brano di analoga difficoltà
5. Lettura a prima vista

Vecchi & Tonelli

Istituto Superiore di Studi Musicali
"O. Vecchi - A. Tonelli" di Modena

Sede Legale Via C. Goldoni 8 - 41100 Modena
Tel. 0592032925 fax. 0592032928
Succursale di Carpi (Mo) Via San Rocco 5 – 41012
Carpi (Mo) Tel. 059649916
c.f. 94144790360

Attività formative caratterizzanti

PRASSI ESECUTIVA E REPERTORIO (biennale)

Programma di studio 1° e 2° anno

Data la preparazione d'ingresso richiesta per l'ammissione al biennio e considerate le particolari necessità di approfondimento della prassi esecutiva da parte degli studenti, il programma del corso verrà concordato con i docenti al fine di trovare il miglior risultato tra le esigenze di ogni singolo partecipante e le necessarie aree tematiche di approfondimento interpretativo.

Il programma, quindi, verrà costruito ad hoc su ogni studente, andando a coprire il repertorio per violoncello solo, violoncello e pianoforte, violoncello ed orchestra, dagli albori fino alla musica contemporanea.

Programma d'esame 1° e 2° anno

Il candidato dovrà preparare un recital da concerto della durata di un'ora.

MUSICA DA CAMERA (biennale)

Il programma di studio di Musica da Camera per il corso di strumento prevede lo studio, la concertazione e l'esecuzione di brani d'insieme, scelti in base alle disponibilità dell'organico, dal Duo al Nonetto. Gli studenti hanno l'obbligo, come da programma Ministeriale, di affrontare nelle due annualità vari periodi storici: Classico, Romantico, Moderno e Contemporaneo e di acquisire la pratica cameristica in organici diversi. La frequenza al corso è obbligatoria ed è previsto, per la realizzazione dei brani scelti, un congruo numero di prove d'insieme oltre le lezioni con la docente.

Programmi d'esame.

I ANNUALITÀ

- esecuzione di un brano scelto dal candidato.

II ANNUALITÀ

- esecuzione di un brano di epoca differente rispetto a quello presentato al primo anno.

MUSICA D'INSIEME PER STRUMENTI AD ARCO (biennale)

I ANNUALITÀ

Programma:

Inserimento dell'allievo in varie tipologie di formazioni d'insieme, in repertori dal barocco al contemporaneo.

Programma d'esame.

- Esecuzione, anche in sede pubblica o in ambito concertistico, di almeno 20' di musica tratta dal repertorio oggetto del Corso.

II ANNUALITÀ

Programma:

Inserimento dell'allievo in varie tipologie di formazioni d'insieme, in repertori dal barocco al contemporaneo.

Programma d'esame.

Esecuzione, anche in sede pubblica o in ambito concertistico, di almeno 20' di musica tratta dal repertorio oggetto del Corso.

Attività integrative a scelta

PRASSI ESECUTIVA E REPERTORIO D'ORCHESTRA (biennale)

I annualità

Programma di studio.

Preparazione di 20 passi dal repertorio sinfonico-operistico

Programma d'esame.

Esecuzione di 6 passi, scelti dalla Commissione tra quelli presentati dal candidato

II ANNUALITÀ

Programma di studio.

Preparazione di 20 passi dal repertorio sinfonico-operistico*

Programma d'esame.

Esecuzione di 6 passi, scelti dalla Commissione tra quelli presentati dal candidato*

*Queste prove devono essere differenti da quelle presentate al corso precedente

BIBLIOGRAFIA MUSICALE (biennale)

I ANNUALITÀ

Il modulo di Bibliografia musicale I si propone di far conoscere agli studenti i principali metodi e strumenti della ricerca musicale e storica, così da metterli in grado di avviare ed elaborare autonomamente un'attività di ricerca e redigere una bibliografia secondo criteri scientifici condivisi. Le lezioni avranno in parte modalità di seminario.

Bibliografia: E. Surian, Manuale di Storia della Musica, Milano, Rugginenti, 1991, vol. I (cap. 1 : Introduzione: i principali strumenti di informazione musicale), pp. 5-16.

L. Aversano, La produzione di musica a stampa in Italia nell'Ottocento in Il libro di musica. Per una storia materiale delle fonti musicali in Europa, a cura di Carlo Fiore, Palermo, L'Epos, 2004, pp. 341-361.

E. Negri, Elementi di Bibliografia Musicale, in Non Solo Storia. Contributi multidisciplinari allo studio e alla ricerca in musicologia, Trento, Conservatorio di musica F. A. Bonporti, 2011, pp. 19-50.

Altro materiale sarà reso disponibile durante le lezioni.

Programma d'esame.

- Scritto: redazione di una bibliografia su un argomento a scelta del candidato.
- Orale: l'allievo dovrà dimostrare di conoscere i principali strumenti bibliografici (dizionari, enciclopedie, repertori, etc..) e di saper operare correttamente una ricerca bibliografica attraverso le risorse a disposizione sul web

II ANNUALITÀ

Il corso intende valorizzare il notevole patrimonio della biblioteca dell'Istituto.

A tal fine, dopo alcune lezioni teoriche sul libretto d'opera e sull'editoria italiana nell'Ottocento, si studieranno alcuni pezzi di importanza editoriale e musicale presenti in biblioteca e proposti dal docente anche in forma di esercitazione da parte dello studente.

L'insegnante guiderà gli studenti alla conoscenza di repertori cartacei e informatici relativi ai materiali studiati.

Programma d'esame.

Discussione relativa all'esercitazione condotta dallo studente durante il corso su un pezzo di particolare importanza conservato in biblioteca

Domande sul programma svolto

ACUSTICA E PSICOACUSTICA (annuale)

- Modi normali di oscillazioni trasversali nelle corde a estremi fissi - Onde stazionarie su corde a estremi fissi.
- Onde stazionarie nelle canne.
- Analisi e sintesi armonica - Teorema di Fourier.
- Fisiologia del sistema uditivo.
- Banda critica - Sovrapposizione di suoni sinusoidali: battimenti del I ordine, suoni di combinazione, battimenti del II ordine.
- Percezione dell'intensità: discriminazione, curve isofoniche, mascheramento.
- Percezione dell'altezza: soglie e discriminazione, intervalli, scala in Mel, altezza virtuale di un suono complesso, spirale delle altezze e isocromaticità, teorie posizionale, sirena di Seebeck e
Modi normali di oscillazioni trasversali nelle corde a estremi fissi - Onde stazionarie su corde a estremi fissi.
- Onde stazionarie nelle canne.
- Analisi e sintesi armonica - Teorema di Fourier.
- Fisiologia del sistema uditivo.
- Banda critica - Sovrapposizione di suoni sinusoidali: battimenti del I ordine, suoni di combinazione, battimenti del II ordine.
- Percezione dell'intensità: discriminazione, curve isofoniche, mascheramento
- Percezione dell'altezza: soglie e discriminazione, intervalli, scala in Mel, altezza virtuale di un suono complesso, spirale delle altezze e isocromaticità, teorie posizionale, sirena di Seebeck e teoria della periodicità.
- Scala pitagorica e scala naturale. Temperamento equabile. Aspetti psicoacustici della struttura delle scale musicali. teoria della periodicità.
- Scala pitagorica e scala naturale. Temperamento equabile. Aspetti psicoacustici della struttura delle scale musicali.

Programma d'esame.

Test a risposte aperte e chiuse.

LABORATORIO D'IMPROVVISAZIONE (annuale)

Programma di studio.

Sistema tonale e modale.
Formazione degli accordi.
Armonizzazione delle scale.

Modi e Scale che si formano dalla Scala Maggiore, dalla Scala Minore Melodica Ascendente e dalla Scala Minore Armonica.

Approfondimento sulla Scala Esatonale, Aumentata, Diminuita, Semidiminuita, Semitono-Tono, Be Bop, Scala Blues, Scala Superlocria.

Cadenza Perfetta II-V-I in tutte le tonalità maggiori e minori.

Circolo delle Quinte.

Sostituzione di Tritono.

Tonicizzazione su un giro armonico.

Studio e sviluppo della Pentatonica Maggiore e Minore, modi che ne derivano e Patterns.

Blues Maggiore e Minore, approfondimento sul blues di C. Parker e J. Coltrane.

Rhythm Changes (Anatole).

Studio e sviluppo della Tecnica per Quarte, Patterns.

Ritmo e costruzione degli assoli.

Linguaggio: studio su trascrizioni di celebri assoli Jazz e duetti in stile Be Bop.

Studio sul repertorio di Standard Jazz:

- So What (modale)
- Straight, No Chaser (blues)
- Now's The Time (blues)
- Billie's Bounce (blues)
- Footprints (blues minore)
- Blue Trane (blues minore)
- Antropology (anatole)
- Oleo (anatole)
- Autumn Leaves
- All the Things You Are
- Fly Me To The Moon
- Blue Bossa
- Days Of Wine And Roses

Programma d'esame.

- 1) Domande di teoria sugli argomenti trattati e breve analisi armonica di un brano jazz scelto dalla commissione.
- 2) Improvvisazione su giro di blues in F sui brani "Now's The Time" e "Billie's Bounce" oppure su altri blues precedentemente concordati con l'insegnante.
- 3) Improvvisazione su un brano scelto dal candidato tra quelli studiati durante il corso.
- 4) Improvvisazione su un brano scelto dalla commissione tra quelli studiati durante il corso.
- 5) Esecuzione della trascrizione di un solo jazz famoso, scelto dal candidato tra quelle studiate.

ELEMENTI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI (annuale)

Il corso si articola in 1 modulo di 15 ore, per un totale di 3 crediti. La frequenza regolare al corso è obbligatoria.

Il corso è rivolto agli studenti del biennio accademico che vogliano approfondire la conoscenza delle problematiche legate all'aspetto gestionale e di organizzazione degli spettacoli dal vivo.

Le lezioni verteranno su project management relativo alla ideazione e attivazione di un processo di produzione musicale, alla stesura di un piano economico, e a tutti gli aspetti di attuazione del progetto: gestione degli spazi, degli aspetti economico-finanziari, degli aspetti amministrativi, tecnici e di comunicazione.

Una parte delle ore, verrà poi, dedicata alla contrattualistica e alle procedure amministrative da adempiere per le scritture degli artisti, dei tecnici e delle forniture di materiale.

LABORATORIO DI PUBBLICISTICA MUSICALE (annuale)

Contenuti.

Il corso, suddiviso in una serie di lezioni frontali e una serie di esercitazioni pratiche in aula, fornisce le nozioni di base per lo svolgimento di attività legate al campo della pubblicistica (l'attività di chi scrive su giornali, riviste e simm.) e della divulgazione musicale. Saranno presi in considerazione argomenti quali l'editing e la correzione delle bozze di stampa, le risorse bibliografiche di uso corrente, la redazione di schede biografiche e comunicati stampa, la realizzazione di rassegne stampa, la pianificazione e la realizzazione di interviste, lo stile di scrittura e la stesura di testi divulgativi.

Programma d'esame.

Cinque prove scritte da consegnare al docente per *e-mail* entro e non oltre il settimo giorno che precede la data dell'esame. I soggetti delle prove, che saranno discusse davanti a una commissione durante un colloquio orale, saranno assegnati dal docente. Questi gli argomenti:

- correzione ed *editing* di una scheda biografica destinata a un programma di sala;
- redazione di un comunicato stampa;
- pianificazione, registrazione e montaggio di un'intervista audio della durata di tre minuti;
- stesura di un testo di presentazione (800 caratteri spazi inclusi) destinato a una *brochure*;
- stesura di un breve testo divulgativo (3000 caratteri spazi inclusi) su un'importante composizione musicale.

LABORATORIO DI MUSICA DEL NOVECENTO (annuale)

Programma di studio.

Principali campi di interesse: Novecento storico, avanguardia, post-avanguardia.

1 – approfondimento analitico, stilistico e semiografico delle composizioni studiate;

2 – esecuzione di musiche cameristiche tratte dal repertorio del Novecento, scelte anche in base alla disponibilità di strumentisti e/o cantanti.

Programma d'esame.

1 – discussione di un breve saggio di carattere analitico-interpretativo sulle due composizioni oggetto della prova di esecuzione;

VecchiTonelli

Istituto Superiore di Studi Musicali
"O. Vecchi - A. Tonelli" di Modena

Sede Legale Via C. Goldoni 8 - 41100 Modena

Tel. 0592032925 fax. 0592032928

Succursale di Carpi (Mo) Via San Rocco 5 – 41012

Carpi (Mo) Tel. 059649916

c.f. 94144790360

2a – esecuzione di una composizione per strumento solo o voce sola tratta dal repertorio del XX secolo;

2b – esecuzione di una composizione (o parte autonoma di composizione) cameristica per due o più esecutori tratta dal repertorio del XX secolo e di tendenza o area diversa rispetto alla composizione precedente.

La prova di esecuzione avrà una durata complessiva compresa tra 8 e 20 minuti.

Bibliografia essenziale.

Karlheinz Stockhausen, *Texte zur Musik*, voll. 1, 2, 3, 4. Köln 1963/78.

Pierre Boulez, *Penser la musique aujourd'hui*, Mainz 1963 (trad. it. Torino 1979). Olivier

Messiaen, *Technique de mon Langage Musical*, voll. 1, 2. Paris 1944.

Steve Reich, *Writings about Music*, Halifax 1974.

Franco Donatoni, *Questo*, Milano 1970.

Armando Gentilucci, *Oltre l'avanguardia, un invito al molteplice*, Fiesole 1979.

Joseph Rufer, *Die Komposition mit zwölf Tönen*, Berlin 1952 (trad. it. Milano 1962).

Ernö Lendvai, *Béla Bartók, An analysis of his music*, London 1971.

Anton Webern, *Der Weg zur Neuen Musik*, Wien 1960.

ELEMENTI DI DIDATTICA STRUMENTALE (annuale)

METODOLOGIE DELL'INSEGNAMENTO PER L'INFANZIA (annuale)

Altre attività formative a scelta

NOTAZIONE MUSICALE INFORMATIZZATA (annuale)

Parte generale.

Cenni sui software di notazione musicale.

Impostazione della pagina. Cenni sulle unità di misura tipografiche.

Metodi di descrizione della pagina musicale.

Cenni sui font bitmap, Postscript e TrueType.

Cenni sul Postscript.

Metodi di immissione dei dati. Cenni su MIDI e midifile.

Inserimento del testo letterario.

Numerazione delle misure, ritornelli, segni di richiamo.

Notazione polifonica: layers e “voice two”.

Personalizzazione dei parametri della notazione (linee, curve, font).

Dinamiche e articolazioni; creazione di simboli personali, con impiego di font esistenti.

Operazioni di copiatura e modifica su blocchi di dati; selezione dei parametri nelle operazioni di copia.

Il layout di pagina per partitura e parti: generalità ed esempi.

Cenni sulla portabilità dei documenti e dei font.

Cenni su EPS ed altri formati grafici per l’import/export tra documenti di diverso formato.

Cenni sulla modifica e creazione ex-novo di font.

Esercitazioni.

Realizzazione di una semplice partitura vocale a tre o quattro parti.

Realizzazione di una partitura di media complessità per strumento a tastiera, con dinamiche, articolazioni, legature.

Realizzazione di un documento di testo con inserimento di esempi musicali.

Programma d’esame.

1 – Colloquio sulla parte generale.

2 – Realizzazione in tre ore di una breve partitura, assegnata dalla commissione, con segni dinamici e di articolazione, legature ed eventuale testo letterario.

N.B. : esempi ed esercitazioni saranno realizzati con Finale, nella localizzazione originale americana.

LINGUA INGLESE (biennale)

Metodologicamente, le caratteristiche didattiche rimangono quelle del corso del triennio: apprendimento “student-centred”, comunicativo/attivo, in cui le 4 abilità vengono integrate e distribuite in modo da mettere lo studente in grado di eseguire le sue competenze in un contesto “learning by doing”.

Sotto il profilo dei contenuti, gli argomenti affrontati sono prettamente musicali. Consentono allo studente di parlare tecnicamente del proprio strumento e di spiegare le sfide che affronta sul piano interpretativo nell’esecuzione del proprio repertorio.

Si approfondiscono aspetti tematici e stilistici del concetto “inglesità”, con riferimento alle opere di

Ralph Vaughan-Wiliams, Gustav Holst e Benjamin Britten.

PRATICA DEI SISTEMI MIDI (annuale)

Il corso, vista anche l'obsolescenza tecnologica dei "Sistemi MIDI", si prefigura a tutti gli effetti come un corso di "**Introduzione alla Produzione Musicale**", ovviamente realizzata con mezzi informatici.

Contenuti

Elementi di Acustica

Introduzione alle tecniche di Sintesi

Teoria e pratica del suono digitale

Utilizzo dei Software per la produzione musicale

Trattamento del suono, tecniche di editing, mixaggio e masterizzazione audio

Cenni storici sull'evoluzione della musica elettronica

Programma d'esame.

- Interrogazione orale sui contenuti del corso
- Discussione delle esercitazioni pratiche realizzate dall'allievo