

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI “VECCHI-TONELLI”

SCUOLA DI CANTO

Analisi dei bisogni formativi con descrizione degli obiettivi

Al termine degli studi relativi al Diploma Accademico di primo livello in **Canto** gli allievi devono aver acquisito competenze tecniche e culturali specifiche tali da consentire loro di realizzare concretamente la propria idea artistica. A tal fine sarà dato particolare rilievo allo studio del repertorio vocale più rappresentativo (operistico, sinfonico, sacro, cameristico) e delle relative prassi esecutive, anche con la finalità di sviluppare le capacità dello studente di interagire all'interno di gruppi musicali diversamente composti. Tali obiettivi dovranno essere raggiunti anche favorendo lo sviluppo della capacità percettiva dell'udito e di memorizzazione e con l'acquisizione di specifiche competenze relative ai modelli organizzativi, compositivi ed analitici della musica ed alle loro interazioni. Specifica cura dovrà essere dedicata all'acquisizione di adeguate tecniche di controllo posturale ed emozionale. Al termine del triennio gli studenti devono aver acquisito una conoscenza approfondita degli aspetti stilistici, storici estetici generali e relativi al proprio specifico indirizzo. E' obiettivo formativo del corso anche l'acquisizione di adeguate competenze nel campo dell'informatica musicale nonché quelle relative ad una seconda lingua comunitaria.

Profilo professionale e sbocchi occupazionali

- Canto per il repertorio lirico
- Canto per il repertorio cameristico
- Canto in formazioni corali da camera
- Canto in formazioni corali sinfoniche
- Canto in formazioni corali liriche

Esame di ammissione

Prova orale-pratica:

1. Esecuzione di due Arie d'opera appartenenti a periodi diversi di cui una con recitativo
2. Esecuzione di due composizioni da camera appartenenti a periodi diversi e in varie lingue, oppure di una composizione da camera e di una appartenente al repertorio sacro (Oratorio, Cantata, Messa).
3. Esecuzione solfeggiata di uno studio classico fra tre presentati dal candidato (da Concone, Aprile, Nava, Panzeron, Panofka, Bordoni, Mercadante e altri)
4. Lettura a prima vista. È data facoltà alla commissione di richiedere l'esecuzione di scale ed arpeggi.

E' data facoltà alla commissione di richiedere l'esecuzione di scale ed arpeggi.

I brani devono essere eseguiti in lingua originale. È gradita, ma non obbligatoria, l'esecuzione a memoria. Il candidato è tenuto a presentarsi provvisto di un accompagnatore al pianoforte di sua fiducia.

Note: Debiti e crediti formativi.

Agli aspiranti ammessi, che abbiano palesato particolari lacune nelle conoscenze musicali richieste, verranno attribuiti debiti formativi da soddisfare nel primo anno di corso.

Gli aspiranti ammessi, il cui livello di preparazione sia attestato da esami rilasciati da un Conservatorio o istituto musicale pareggiato, potranno essere esonerati dalla frequenza di alcuni corsi opportunamente individuati da un'apposita Commissione, con attribuzione automatica dei relativi crediti formativi.

Non è consentito iscriversi al Triennio a chi è già in possesso del Diploma di Conservatorio relativo alla stessa Scuola.

I ANNUALITA'

FORMAZIONE DI BASE

Ear training I

30 ore, 3 CFA

Programma:

Sviluppo della percezione, memoria e capacità estemporanea di analisi melodico/armonica.

Attività di:

- Dettato melodico, polifonico, armonico e melodico/armonico
- Esercizi di riconoscimento di intervalli ed accordi (con modalità diacronica o sincronica)
- Esercizi di memoria musicale di elementi melodici e/o armonici.

Esame:

Prova estemporanea scritta e riscontro orale, cantato o strumentale delle abilità acquisite attraverso le seguenti prove:

- Dettato melodico monodico,
- Dettato polifonico a 2 voci,
- Riconoscimento di triadi e settime
- Riproduzione estemporanea di una melodia di media complessità ritmico/melodica

Lettura cantata, intonazione e ritmica

30 ore, 3 CFA

Programma:

Sviluppo della capacità della lettura estemporanea.

Esame:

- Lettura estemporanea di una melodia priva di testo senza accompagnamento
- Lettura estemporanea di una facile aria d'opera corredata di testo con accompagnamento pianistico

Storia e Storiografia della Musica I

40 ore, 6 CFA

Programma:

Concetti storiografico-musicali di base relativi alla musica occidentale, dalla monodia liturgica medievale alla musica contemporanea; loro studio e applicazione alle problematiche dei vari periodi della storia della musica. Accessibilità, interpretazione e trascrizione delle fonti musicali in rapporto all'interpretazione e alla prassi esecutiva. Conoscenza degli strumenti bibliografici multimediali afferenti ai periodi trattati.

Esame: Test scritto e/o prova orale.

Pratica pianistica I

20 ore, 6 CFA

Programma:

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 alla acquisizione delle prime nozioni di armonia pratica.

Esame:

- 1-Un brano dal Mikrokosmos di B.Bartok
 - 2-Uno studio scelto fra Czerny, Duvernois, Pozzoli e simili.
 - 3-Due brani a scelta tratti dalla letteratura pianistica o clavicembalistica, di cui almeno uno del '900
 - 4-Scale nell'estensione di due ottave, arpeggi di tonica, settima di dominante e settima diminuita e cadenze nelle tonalità fino a due alterazioni.
-

CARATTERIZZANTI

Prassi esecutive e repertori I

30 ore, 15 CFA

Programma :

1. Tecnica vocale: Studio degli aspetti teorico-pratici della tecnica con vocalizzi, scale maggiori e minori e arpeggi, solfeggi a partire dalla tradizione belcantistica fino a tutto l'800
2. Repertorio operistico: Preparazione di Arie e Recitativi del repertorio belcantistico e ruolo intero (anche non primario) dal '600 a tutto l'800
3. Repertorio cameristico: Un brano del '600 appartenente al repertorio del "recitar cantando" fino a tutto Monteverdi Studio del repertorio cameristico comprendente almeno un'Aria da concerto di Mozart, Lieder pre-romantici fino a Schubert e composizioni dell'800 da camera francese e italiano .

Esame:

Esecuzione di:

- Un vocalizzo
- Uno studio sorteggiato fra tre presentati dal candidato
- Due Arie d'opera di autori diversi, di cui una con Recitativo
- Un brano del '600 a scelta del candidato
- Un brano cameristico fra tre presentati dal candidato e appartenenti al repertorio francese, liederistico e alla composizione da camera italiana.

La commissione si riserva di sentire solo parte del programma. I brani saranno eseguiti in lingua originale.

Forme della poesia per musica I

40 ore, 3 CFA

Programma:

- Fondamenti di metrica italiana.
- Fondamenti di analisi del testo letterario.
- Forme del rapporto testo-musica nella letteratura italiana.

- Analisi di testi poetici scelti e delle relative intonazioni musicali.

Esame:

Relazione scritta (20-30 cartelle, cioè 600-900 righe di 60 caratteri) su un argomento attinente al corso e preventivamente concordato col docente.

Discussione sul contenuto della relazione e sugli argomenti trattati durante il corso.

Letture dello spartito I

18 ore, 3 CFA

Obiettivi:

Sviluppo della capacità di lettura e comprensione musicale, tecnica e stilistica di spartiti del repertorio di musica vocale, dal Rinascimento ai nostri giorni.

Programma:

Analisi, lettura e studio di spartiti di musica vocale dalla polifonia rinascimentale alle cantate da camera settecentesche. Pratica della lettura del basso numerato al fine di agevolare l'interpretazione autonoma dei recitativi e della musica su basso continuo.

Esame:

Esecuzione al pianoforte di un brano vocale polifonico (almeno a tre voci) dal repertorio rinascimentale o barocco. Lettura estemporanea di un recitativo e di un'aria d'opera o cantata fino al 1750.

INTEGRATIVE E AFFINI

Strumenti della ricerca bibliografica

20 ore, 3 CFA

Programma:

Illustrazione dei criteri di una corretta indagine storico-musicale, degli strumenti bibliografici idonei e delle modalità di stesura di una bibliografia. Laboratorio per affinare la ricerca sul web.

Esame:

Presentazione di una bibliografia preparata in precedenza su un argomento assegnato dall'insegnante della materia.

ULTERIORI

Tecniche di consapevolezza ed espressione corporea

20 ore, 3 CFA

Laboratorio pratico – teorico

Programma:

Il rilassamento guidato. Postura. Respirazione nelle varie fasi e completa.

Ascolto consapevole.

Posizioni yoga ed esercizi dinamici per attivare l'ascolto consapevole e mantenere a lungo la concentrazione, per ottenere una efficienza fisica e mentale ottimale.

Posizioni yoga ed esercizi dinamici per ottenere e mantenere una postura corretta, per scoprire la centralità e sviluppare la stabilità e il coordinamento motorio.

Autocontrollo e attivazione del feedback

Posizioni yoga per la voce e per gli strumentisti a fiato per il miglioramento della qualità del suono e della respirazione.

Posizioni yoga per compensare e per correggere le posizioni innaturali soprattutto per strumenti con posizioni asimmetriche.

Esame: Colloquio sugli argomenti svolti nel corso

A SCELTA DELLO STUDENTE

9 CFA

Lo studente potrà scegliere quale attività frequentare all'interno di quelle offerte dall'Istituto, in misura tale da coprire il numero di crediti richiesto per l'anno corrispondente. Nel caso di frequenze esterne all'Istituto, il credito relativo sarà rilasciato solo alla consegna della relativa documentazione rilasciata dall'Istituto esterno.

Nel caso di stage, seminari, corsi di aggiornamento, convegni, laboratori ecc... la valutazione sarà a cura degli organismi didattici preposti.

Le attività formative prescelte dovranno essere comunque inserite nel piano di studi

CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA

Lingua straniera comunitaria: Inglese I

20 ore, 3 CFA

Programma:

Ripasso generale delle strutture di base della lingua mediante una metodologia attiva e comunicativa. Uso di articoli su argomenti prettamente musicali. Analisi di figure storiche di musicisti inglesi.

Valutazione: Idoneità

Lingua straniera comunitaria: Tedesco I

20 ore, 3 CFA

Programma:

Conoscenza e competenza di base degli elementi fonologici della lingua tedesca. Analisi del rapporto tra poesia e musica nei testi poetici usati da compositori come Schubert, Schumann, Mozart, Wolf, nel repertorio liederistico e operistico. Terminologia musicale espressiva in lingua tedesca.

Valutazione: Idoneità

II ANNUALITA'

FORMAZIONE DI BASE

Ear training II

30 ore, 3 CFA

Esame:

Prova estemporanea scritta e riscontro orale, cantato o strumentale delle abilità acquisite attraverso le seguenti prove:

- Dettato polifonico a 2 voci di media complessità
- Dettato melodico/armonico
- Riconoscimento di combinazioni di suoni anche estranee all'armonia tradizionale
- Riproduzione estemporanea di una melodia, anche non tonale, di media complessità ritmico/melodica

Analisi delle forme compositive I

40 ore, 6 CFA

Programma:

Ampliamento delle prospettive analitiche a scritture diverse come a quelle contrappuntistiche oltre che a gruppi strumentali più ampi, da quelli da camera sino all'orchestra.

Esame:

Prova orale: Discussione di due o tre analisi, attinenti a varie formazioni strumentali, nell'ambito tonale, elaborate dall'allievo durante il corso.

Storia e Storiografia della Musica II

40 ore, 6 CFA

Esame:

test scritto e/o prova orale.

Pratica pianistica II

20 ore, 6 CFA

Programma:

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

Esame:

- 1- Un brano di J.S.Bach o di autore barocco
- 2- Uno studio scelto tra Czerny, Duvernois, Pozzoli e simili
- 3- Un brano classico o romantico e un brano del '900 o contemporaneo

4-Scale nell'estensione di due ottave, arpeggi di tonica, settima di dominante e stiuma diminuita e cadenze nelle tonalità fino a 4 alterazioni

5-Realizzazione dell'accompagnamento armonico di una semplice melodia della musica extra-colta corredata di sigle (il candidato potrà preparare la prova per un periodo di mezz'ora in apposita stanza con pianoforte)

6- Lettura a prima vista

Musica d'insieme vocale e repertorio corale I

18 ore, 3 CFA

Programma:

Pratica del repertorio madrigalistico e d'insieme vocale del '600 e '700

Valutazione:

Idoneità

CARATTERIZZANTI

Prassi esecutiva e repertori II

30 ore, 15 CFA

Programma:

- a) *Tecnica vocale* Approfondimento degli aspetti tecnici attraverso lo studio di vocalizzi editi da autori del '900
- b) *Repertorio operistico* Preparazione di Arie del repertorio operistico e realizzazione vocale e interpretativa di un intero ruolo primario tratto dal repertorio italiano o straniero fino a tutto il '900
- c) *Repertorio cameristico* Lettura ed approfondimento del repertorio sacro (Messa, Oratorio ecc...) e di cantate italiani, francesi e tedesche fino a tutto il '900. Studio del repertorio ottocentesco liederistico fino a tutto Strass con scelta di un'importante composizione ciclica o antologica del repertorio tedesco o francese fino a tutto l'800. La melodia italiana di Respighi, Casella, Pizzetti, Alfano, G.F. Malipiero, Castelnuovo-Tedesco, Ghedini ecc...

Esame:

Esecuzione di:

- Uno studio fra tre presentati dal candidato e tratti dal repertorio del '900
- Una scena scelta dalla commissione e tratta dal ruolo principale presentato
- Un'Aria d'opera scelta dal candidato
- Un'Aria tratta da Oratorio, Cantata, Messa ecc..., scelta dalla commissione fra due presentate dal candidato
- Esecuzione parziale di un ciclo cameristico presentato dal candidato

Note:

La commissione si riserva di sentire solo parte del programma.

I brani saranno eseguiti in lingua originale.

Teoria e tecnica dell'interpretazione scenica I

30 ore, 6 CFA

Programma:

Il corso verte essenzialmente su *esercitazioni pratiche*, tendenti a fornire all'allievo alcune consapevolezze e regole fondamentali per una applicazione di tipo metodologico, prescindendo dal repertorio interpretato.

Esercitazioni I e II:

- 1) Lettura, analisi e interpretazione di una poesia attraverso l'acquisizione di alcuni strumenti atti alla recitazione:

I segni di punteggiatura:

Riconoscimento e applicazione -la pausa espressiva-Il tono -la parola chiave-Il volume-
L'intensità-Il colore-Il ritmo.

L'espressione e l'interpretazione:

Esercizi per potenziare senso dell'osservazione, creatività, fantasia, concentrazione, immaginazione.

- 2) I diversi tipi di letture e interpretazione di brani di prosa:

Lettura oggettiva - Lettura soggettiva- Lettura di descrizione- Lettura d'azione -Lettura d'atmosfera -Discorso diretto e comunicazione efficace.

- 3) Il gesto scenico:

L'espressività del corpo – Costruzione e interpretazione scenica di una o più arie (o duetti, terzetti ecc.) dopo la lettura, l'analisi di un'opera, di una scena, e di un personaggio.

Esame:

- Recitazione di una poesia.

– Recitazione di un brano di prosa.

- Illustrazione di un'opera, e relative considerazioni di tipo critico e letterario.

- Illustrazione di una scena e di un personaggio da interpretarsi a scelta del candidato.

Durata dell'esame:circa 30' con l'ausilio di un maestro collaboratore.

Forme della poesia per musica II

30 ore, 3 CFA

Programma:

Esame:

Lettura dello spartito II

18 ore, 3 CFA

Programma:

Analisi, lettura e studio di spartiti di musica vocale dal repertorio operistico e cameristico del Settecento ed Ottocento. La finalità è l'esercizio della lettura dello spartito per canto e pianoforte per agevolare lo studio e la lettura autonomi da parte del cantante.

Esame:

Esecuzione della parte del pianoforte di un'aria da camera o d'opera scritta tra il 1750 ed il 1850. Lettura estemporanea della parte vocale corrispondente alla vocalità del candidato di una scena d'insieme dal repertorio operistico tra il 1750 ed il 1850.

INTEGRATIVE E AFFINI

Informatica musicale

20 ore, 3 CFA

Programma:

- Elementi di informatica di base - Elementi di acustica e teoria del suono digitale -
Tecnica e pratica dei sistemi MIDI e digitali basati su computer - Pratica dei software musicali
(Sequencer, recorder, editor) - Esercitazioni pratiche di composizione e registrazione

Esame: Colloquio sugli argomenti trattati nel corso

CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA

Lingua straniera comunitaria: Inglese II

20 ore, 3CFA

cfr. il programma del I anno

Valutazione: Idoneità

Lingua straniera comunitaria: Tedesco II

20 ore, 3 CFA

cfr. il programma del I anno

Valutazione: Idoneità

III ANNUALITA'

FORMAZIONE DI BASE

Analisi delle forme compositive II

40 ore, 6 CFA

Programma:

Analisi di brani musicali del '900 storico: superamento del concetto di tonalità.
Tecniche costruttive e aspetti formali non legati all'armonia funzionale.

Esame:

Prova scritta: Prova d'esame: analisi di un brano del '900 storico da realizzarsi dato un tempo di 4 ore

Musica d'insieme vocale e repertorio corale II

18 ore, 3 CFA

Programma:

Pratica del repertorio d'insieme vocale romantico e moderno

Valutazione:

Idoneità

CARATTERIZZANTI

Prassi esecutiva e repertori III

30 ore, 15 CFA

Programma:

- α) *Tecnica vocale* Approfondimento degli aspetti tecnici e stilistici attraverso la lettura di due manuali storici di tecnica vocale
- β) *Repertorio operistico* Approfondimento e studio di due ruoli protagonisti scelti dal repertorio dal '600 a tutto il '900
- γ) *Repertorio cameristico* Repertorio sacro (Messa, Oratorio ecc...) e della Cantata italiana, francese e tedesca fino a tutto il '900
- δ) *La lirica del '900 francese, italiana, tedesca, spagnola, russa e dell'est europeo* Lettura e studio, a voce sola o con pianoforte e/o strumenti, del repertorio contemporaneo edito (dal 1950 ai giorni nostri)

Esame:

Esecuzione di:

- due ruoli protagonisti, di cui possibilmente uno in lingua straniera dal '600 a tutto il '900
- Un brano del repertorio cameristico in italiano dalla scuola del "recitar cantando" fino a tutto il '700, sorteggiato seduta stante dalla commissione fra tre presentati dal candidato
- Un'Aria con Recitativo, tratta da una Messa, un Oratorio o comunque una composizione sacra dal '600 al '900, sorteggiata

Teoria e tecnica dell'interpretazione scenica II **30 ore, 6 CFA**

Programma ed Esame: cfr. prima annualità del corso.

Musica da camera **15 ore, 3 CFA**

Programma:

Sviluppo delle abilità tecnico-musicali nel repertorio cameristico in varie tipologie di formazioni strumentali e vocali.

Esame:

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

Lettura dello spartito III **18 ore, 3 CFA**

Programma:

Analisi, lettura e studio di spartiti di musica vocale del XX secolo e contemporanei. La finalità è l'esercizio della lettura di spartiti cameristici e operistici dai linguaggi armonici, ritmici e melodici innovativi e con notazioni non convenzionali.

Esame:

Esecuzione della parte del pianoforte di un brano dal repertorio operistico o vocale da camera del XX secolo. Lettura estemporanea della parte vocale di un brano estratto dal repertorio del XX secolo o contemporaneo.

INTEGRATIVE E AFFINI

Acustica musicale **20 ore, 3 CFA**

Programma:

- Il suono sinusoidale - Ampiezza, intensità e decibel - Periodo, frequenza e fase
- I suoni complessi: spettri armonici e non armonici, rumore - Inviluppo di ampiezza -

- Inviluppo spettrale - Tremolo e vibrato
- Modi di produzione degli strumenti musicali - Propagazione delle onde sonore nell'aria
- Cenni di acustica ambientale
 - Fisiologia del sistema uditivo - Stimolazione multipla: battimenti, suoni di combinazione - Percezione dell'intensità: discriminazione, curve isofoniche, mascheramento - Percezione dell'altezza: discriminazione, intervalli, scale musicali, altezza tonale e altezza spettrale - Percezione del timbro: l'influenza dei diversi parametri - Organizzazione percettiva di strutture temporali

Esame:

Compilazione di un questionario a risposta multipla sugli argomenti trattati. (Durata della prova: 2 ore).

Diritto e legislazione dello spettacolo musicale
20 ore, 3CFA

Programma:

Il corso si articola in 2 moduli di 10 ore ciascuno, per un totale di 20 ore, per un totale di 3 crediti. La frequenza regolare al corso è obbligatoria.

Il corso è rivolto agli studenti del triennio accademico che vogliono approfondire la conoscenza delle problematiche artistiche, organizzative ed economiche. Le lezioni prevedono l'analisi del sistema musicale italiano in particolare accezione riguardo agli aspetti legislativi ed economici dell'organizzazione musicale fatta di usi stratificati e di competenze artistiche, organizzative, economiche e gestionali.

Le lezioni vedranno come argomento principale lo studio del quadro normativo nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, delle attività musicali e della produzione di rassegne e festivals. Si tratterà dell'erogazione di fondi e delle procedure per accedere ai contributi, nonché di tutta la legislazione relativa agli adempimenti dei singoli artisti per la procedura dell'agibilità Enpals e la contrattualistica.

Esame:

Esposizione di argomenti a scelta del candidato.

A SCELTA DELLO STUDENTE

9 CFA

(Vedi nota prima annualità)

PROVA FINALE

10 ore, 9 CFA

(vedi art. 25 comma 3 del regolamento didattico per le modalità di svolgimento e art. 25 comma 4 per l'attribuzione dei punti della commissione)

La prova finale è costituita da una parte interpretativa-esecutiva svolta nell'indirizzo caratterizzante del corso di studi e dalla discussione di un elaborato di adeguato valore artistico- scientifico:

- la parte interpretativa-esecutiva consiste nella esecuzione pubblica di un programma da concerto della durata minima di 30 minuti e massima di 60.
- la seconda parte della prova consiste nella discussione di un elaborato scritto, prodotto dallo studente entro i termini fissati nel regolamento del corso di studio; per

l'illustrazione e la discussione dell'elaborato lo studente può avvalersi liberamente di adeguati supporti, anche multimediali.