

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI “VECCHI-TONELLI”

SCUOLA DI PIANOFORTE

Analisi dei bisogni formativi con descrizione degli obiettivi

Al termine degli studi relativi al Diploma Accademico di primo livello in **Pianoforte** gli allievi devono aver acquisito le conoscenze delle tecniche e le competenze specifiche tali da consentire loro di realizzare concretamente la propria idea artistica. A tal fine sarà dato particolare rilievo allo studio del repertorio più rappresentativo dello strumento – incluso quello d’insieme e quello dell’accompagnamento pianistico- 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 alla loro interazione.

Specifico 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

- Strumentista solista
 - Strumentista in gruppi da camera
 - Strumentista in formazioni orchestrali da camera
 - Strumentista in formazioni orchestrali sinfoniche
 - Strumentista in formazioni orchestrali per il teatro musicale
-

Esame di ammissione

- 1- Esecuzione di due Studi di carattere brillante estratti a sorte fra quattro presentati, scelti dal Gradus ad Parnassum di M. Clementi (massimo due) e dagli Studi da Concerto del periodo romantico o moderno.
- 2- Esecuzione di un Preludio e fuga di J.S. Bach estratto a sorte tra quattro tratti dal Clavicembalo ben Temperato.
- 3- Esecuzione di una Sonata di L.van Beethoven (escluse le op. 49 e 79) o di F. Schubert.
- 4- Esecuzione di una importante composizione romantica scritta nell’800. Esecuzione di una composizione scritta nel ‘900 o contemporanea.

La durata dell’esame non deve essere inferiore ai 30 minuti.

Si richiede la presentazione di composizioni significative che attestino un grado di preparazione adeguato al livello d’esame.

La Commissione si riserva il diritto di indicare eventualmente quali composizioni eseguire solo

parzialmente.

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 coloro che siano 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

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.

Formazione Corale

30 ore, 3 CFA

Programma:

Sviluppo delle capacità di emissione vocale e d'intonazione. Corretto inserimento in un insieme vocale polifonico ed elaborazione di nuove strutture armonico-melodiche anche con l'ausilio di strumenti musicali.

CARATTERIZZANTI

Prassi esecutiva e repertori

30 ore, 18 CFA

Esame:

1. Esecuzione di tre Studi di carattere brillante di cui almeno uno di autore romantico.
2. Esecuzione di un Preludio e fuga o Fantasia e fuga di J. S. Bach estratti a sorte tra sei presentati.
3. Una Sonata di D. Scarlatti estratta a sorte tra due presentate.
4. Esecuzione di una Sonata o Fantasia o gruppo di Variazioni o Rondo' scelti tra le composizioni di Haydn, Mozart, Beethoven.
5. Esecuzione di un' importante composizione scelta tra le opere di Schubert, Weber, Mendelssohn, Schumann, Chopin, Liszt, Brahms.
6. Esecuzione di un' importante composizione scritta tra la fine dell'800 e i giorni nostri.
7. Prova di cultura sulla musica pianistica del periodo classico e romantico.

Note:

- La durata dell'esame deve essere compresa tra i 45 e i 60 minuti.
- Si richiede la presentazione di composizioni significative che attestino un grado di preparazione adeguato al livello d'esame.
- Nel caso vengano presentate opere facenti parte di una stessa raccolta di pezzi brevi, (Preludi, Mazurche, Notturmi, Valzer) si richiede l'esecuzione di almeno tre brani della stessa raccolta.
- Nelle prove n.4, 5 e 6 il candidato può presentare un brano per pianoforte e orchestra, da eseguire con l'accompagnamento del 2° pianoforte.
- La Commissione si riserva il diritto di indicare eventualmente quali composizioni eseguire solo parzialmente.

Musica da camera I

30 ore, 6 CFA

Programma:

Sviluppo delle capacità tecniche e musicali per affrontare un repertorio d'insieme in varie formazioni con pianoforte, sia strumentali che vocali.

Esame:

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

INTEGRATIVE E AFFINI

Letteratura dello strumento I

20 ore, 6 CFA

Programma:

La letteratura per tastiera dalle origini fino a Schubert, nel passaggio dal clavicembalo al pianoforte, e le rispettive peculiarità di scrittura e struttura formale.

Esame:

Colloquio supportato da brevi esempi al pianoforte, sulla materia sviluppata nel corso.

Strumenti e metodi 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

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

Verifica dell'insegnante sul materiale didattico presentato nel corso.

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.

CARATTERIZZANTI

Prassi esecutive e repertori II

30 ore, 18 CFA

Esame:

1. Esecuzione di un programma della durata minima di 30 minuti comprendente almeno due composizioni di epoca diversa, di cui una composta tra la fine dell'800 e i giorni nostri.
2. Esecuzione di un brano assegnato dalla Commissione (Il candidato avrà a disposizione tre ore di studio).
3. Prova di cultura sulla musica pianistica del periodo tardo-romantico e moderno.

Note:

- Il programma di cui al punto 1 deve essere scelto tra le composizioni elencate nel programma d'esame di Prassi esecutive e repertori III.
- Non è possibile ripetere brani già presentati negli esami precedenti.
- Il candidato può presentare un brano per pianoforte e orchestra, da eseguire con l'accompagnamento del 2° pianoforte.

Musica da camera II

30 ore, 6 CFA

Esame:

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

Accompagnamento pianistico I

10 ore, 3 CFA

Obiettivi:

Sviluppo della capacità di lettura e comprensione musicale, tecnica e stilistica di spartiti del repertorio con accompagnamento del pianoforte dal Seicento ai nostri giorni nell'arco delle due annualità di corso.

Programma:

Analisi, lettura e studio di brani estratti dal repertorio vocale e strumentale del '600 e '700 con particolare attenzione alla realizzazione del basso continuo ed alle pratiche e stili esecutivi del periodo sia sul pianoforte moderno che sulle tastiere antiche.

.

Esame:

Esecuzione di un brano estratto dal repertorio cameristico del '600 o '700 (Sonata, Cantata, estratto d'opera). Lettura a prima vista di un recitativo secco e di un'aria d'opera o brano da camera del '600 o '700.

INTEGRATIVE E AFFINI

Letteratura dello strumento II

20 ore, 6 CFA

Programma:

La letteratura per pianoforte da Schubert e i compositori romantici fino ai moderni: rispettive peculiarità di scrittura e struttura formale.

Esame:

Colloquio supportato da brevi esempi al pianoforte, sulla materia sviluppata nel corso.

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

A SCELTA DELLO STUDENTE

6 CFA

(Vedi nota prima annualità)

CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA

Lingua straniera comunitaria: Inglese II

20 ore, 3 CFA

Programma:

Uso orale e scritto del presente e passato semplice.

Lettura di un brano di argomento musicale.

Quesiti sulla lettura effettuata.

Padronanza della terminologia inglese relativa alla divisione, notazione, espressione, ed alle caratteristiche del proprio strumento principale.

Valutazione: Idoneità

III ANNUALITA'

FORMAZIONE DI BASE

Ritmica della Musica contemporanea

20 ore, 3 CFA

Programma:

Studio ed esecuzione di passi strumentali scritti per lo strumento o ruolo vocale, praticato dallo studente.

Esame

- Lettura estemporanea di passi
- Preparazione ed esecuzione davanti alla commissione di 3 passi presentati dal candidato

Semiografia Musicale

20 ore, 3CFA

Programma:

Panoramica delle varie forme di notazione dalla Greca/antica fino alla contemporanea, e approfondimento degli aspetti della notazione musicale tra il XVII, XVIII sec. e del '900.

Esame

- Trascrizione di un frammento di Canto Gregoriana a partire dalla notazione quadrata a quella corrente
- Domande sul programma svolto durante il Corso

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

CARATTERIZZANTI

Prassi esecutiva e repertori III

30 ore, 18 CFA

Esame:

Esecuzione di un programma della durata di 60-70 minuti comprendente composizioni scelte in ciascuno dei seguenti quattro gruppi:

GRUPPO 1 :

- J.S.Bach: Suites francesi e inglesi, Partite, Overture in stile francese BWV 831, Preludio e fuga in la min. BWV 894, Fantasie e fughe BWV 904-906, Aria variata alla maniera italiana BWV 989, Capriccio sopra la lontananza del fratello diletto BWV 992, Concerto Italiano, Toccate, Sonate, Variazioni Goldberg, Fantasia cromatica e fuga, trascrizioni di Liszt, Busoni, Tausig, D'Albert, ecc.
- Haydn: Sonate, Variazioni.
- Mozart: Sonate, Variazioni, Fantasie, Rondò.
- Clementi: Sonate.

GRUPPO 2 :

- Beethoven: Sonate (ad eccezione dell'op. 49 n. 1 e 2 e dell'op. 79), 33 Variazioni su un Valzer di Diabelli op. 120, 15 Variazioni con Fuga op. 35, 32 Variazioni in do minore.

GRUPPO 3 :

- Schubert: Sonate, Improvvisi op. 90 o op. 142 (integrale), Wanderer-Fantasia, Drei Klavierstücke, 6 Momenti musicali.
- Chopin: Sonate, Preludi (almeno 12), Notturmi-Mazurche-Valzer-Polacche (gruppo di 5 toccando più forme), Studi op.10 e 25 (almeno 6), Ballate, Scherzi, Polacche op. 44 e op. 53, Fantaisie op. 49, Barcarolle op. 60, Polonaise-fantaisie op. 61, Andante Spianato e Grande Polacca brillante op. 22, Rondò op.1, 5 e 16, Improvvisi (op.29,36, 51 e 66), Allegro da concerto op.46.
- Weber: Sonate
- Mendelssohn: Sonate, 3 Capricci op. 33, Preludi e fughe op. 35 (almeno 3), Variations sérieuses, Fantasia op. 28, 3 Preludi op. 104, 3 Studi op. 104, Romanze senza parole (almeno 2 libri completi),
- Schumann: Sonate, Variazioni Abegg op.1, Papillons op.2, 6 Studi dai capricci di Paganini op.3 e 6 Studi op.10, Intermezzi op. 4, Improvviso op. 5, Davidsbündlertänze op.6, Toccata op. 7, Carnaval op. 9, Fantasiestücke op. 12 (integrale), Studi sinfonici op. 13, Kreisleriana op. 16, Fantasia op. 17, Humoreske op. 20, Novellette op. 21 (almeno tre oppure la sola n. 8), Nachtstücke op. 23, Faschingsschwank aus Wien op. 26, Phantasiestücke op. 111, Gesänge der Frühe op. 133.
- Liszt: Rapsodie, Mephistowalzer, Ballate, Polacche, Années de pèlerinage (un anno intero oppure una raccolta di 5 brani dai vari anni oppure Vallée d'Obermann,

Après une lecture du Dante, Gondoliera, Tarantella e Les jeux d'eau à la Villa d'Este presi singolarmente), Sonata, Studi da concerto o da Paganini o Trascendentali, Armonie poetiche e religiose (integrale oppure Funérailles o Bénédiction de Dieu dans la solitude), Scherzo e marcia, Variazioni su "Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen" di Bach, Leggende, Fantasia e fuga su BACH, Parafrasi-Fantasia-Reminiscenze d'opera.

Brahms: Sonate, Variazioni su un tema di Schumann op. 9, Variazioni su un tema originale op. 21 nn. 1 e 2, Variazioni e Fuga su un tema di Haendel op. 24, Variazioni su un tema di Paganini op. 35 (I e/o II parte), Scherzo op. 4, Ballate op. 10 (integrale), 2 Rapsodie op.79, Klavierstücke op. 76, 116, 117, 118, 119 (ciascuna raccolta da eseguirsi integralmente).

Franck: Preludio, Corale e Fuga; Preludio, Aria e Finale.

Skrjabin: Opere significative scritte nell'800: Sonate 1, 2, 3, Preludi op. 11 (una delle 4 'Parti' integrale), op.13, 15, 16 (integrali), 6 Mazurche dall'op. 3 e 25, Allegro op. 18, Polacca op. 21.

Rachmaninov: Sonate, Etudes-Tableaux op. 33 e op. 39 (uno a scelta), Momenti musicali op. 16 (una scelta di tre), 3 Preludi dall'op. 23 e 32, Variazioni sopra un tema di Chopin op. 22, Variazioni sopra un tema di Corelli op. 42.

Mussorgskij: Quadri di un'esposizione.

GRUPPO 4 :

Una importante composizione scritta dal '900 in poi.

Note:

- È possibile ripetere o completare brani già presentati nell'esame di Pianoforte 2.
- Le opere organizzate formalmente in cicli vanno eseguite integralmente salvo diversa indicazione (es.: scelta di 3 etc.), così vanno considerati anche i Phantasiestücke op. 111, i Nachtstücke op. 23 e gli Intermezzi op. 4 di Schumann come le opere precedute da un numero che indica il numero di brani contenuti (2 Rapsodie di Brahms, 3 preludi op. 104 di Mendelssohn etc.).
- Per uno dei gruppi del programma il candidato potrà presentare un brano per Pianoforte e orchestra (compresi i concerti per cembalo di J.S.Bach) da eseguire con accompagnamento di un secondo pianoforte.
- Ai fini del raggiungimento della durata del programma, dopo avere incluso almeno una composizione scelta da ciascuno dei quattro gruppi è possibile aggiungere brani a libera scelta, purché tratti dal repertorio sopra elencato.

Musica da camera III

30 ore, 6 CFA

Esame:

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

Accompagnamento pianistico II

20 ore, 6 CFA

Programma:

Analisi, lettura e studio di brani estratti dal repertorio per strumento solista e orchestra ed operistico dell'800 e '900 con particolare attenzione alle problematiche connesse alle riduzioni per pianoforte delle partiture orchestrali.

Esame:

Esecuzione di un brano cameristico e di un brano dal repertorio per strumento solista e orchestra o operistico dell'800 o '900. Lettura a prima vista di un brano per strumento solista e orchestra o operistico nella sua riduzione per pianoforte dell'800 o '900.

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, 3 CFA

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 diargomenti a scelta del candidato.

A SCELTA DELLO STUDENTE

3 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.