

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI “VECCHI-TONELLI”

SCUOLA DI VIOLONCELLO

Analisi dei bisogni formativi con descrizione degli obiettivi

Al termine degli studi relativi al Diploma Accademico di primo livello in **Violoncello** 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 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. 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. Inoltre, con riferimento alla specificità dei singoli corsi, lo studente dovrà possedere adeguate competenze riferite all’ambito dell’improvvisazione. 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 uno studio di due preparati da: D.Popper

Esecuzione di un capriccio da: Servais, 6 capricci.

2) Due movimenti di una suite per violoncello solo di J.S.Bach

3) A scelta:

- Un movimento di un concerto per violoncello e orchestra
- Un movimento di una sonata per violoncello e pianoforte
- Un brano per violoncello solo

Colloquio tendente ad accertare le competenze del candidato nel campo della teoria e della cultura musicale generale; verranno prese in considerazione certificazioni di esami musicali sostenuti presso i Conservatori e gli Istituti Musicali Pareggiati.

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.

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.

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 esecutive e repertori I

30 ore, 18 CFA

Esame:

- 1-Esecuzione di una Sonata di autore dal Barocco in poi.
- 2-Esecuzione di tre tempi scelti dalla commissione di una *Suite* di J. S. Bach per violoncello solo.
- 3-Esecuzione di un tempo di un Concerto di media difficoltà o di un equivalente pezzo da concerto di un autore dal Barocco in poi.

Musica d'insieme per strumenti ad arco I

30 ore, 6 CFA

Programma:

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

Esame:

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

Formazione orchestrale I

30 ore, 3 CFA

Programma :

Inserimento nelle formazioni orchestrali dell'Istituto e partecipazione alle relative esecuzioni pubbliche. (orchestra d'archi o sinfonica)

Verifica:

Valutazione globale del Docente dell'attività d'esercitazione svolta dall'allievo nel corso dell'annualità.

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.

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

6 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.

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 stima 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
-

CARATTERIZZANTI

Prassi esecutive e repertori II

30 ore, 18 CFA

Esame:

- 1- Esecuzione di tre tempi scelti dalla commissione di una *Suite* di J. S. Bach per violoncello solo diversa da quella presentata nell'esame precedente.
- 2- Esecuzione di un tempo di Sonata per violoncello e pianoforte oppure di una Sonata a solo di autore dal Classicismo in poi.
- 3- Esecuzione di un tempo di Concerto per violoncello e orchestra di autore Classico-Romantico.
- 4- Esecuzione di un pezzo per violoncello solo o per violoncello e pianoforte tratto dal repertorio del primo Novecento.

Musica d'insieme per strumenti ad arco 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.

Formazione orchestrale II

30 ore, 3 CFA

(Vedi nota prima annualità)

Verifica:

Valutazione globale del Docente dell'attività d'esercitazione svolta dall'allievo nel corso dell'annualità.

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 - Involuppo di ampiezza - Involuppo 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).

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 esecutive e repertori III

30 ore, 18 CFA

Esame:

- 1- Esecuzione di tre tempi scelti dalla commissione di una *Suite* di J. S. Bach per violoncello solo diversa da quella presentata negli esami precedenti
- 2- Esecuzione di una Sonata per violoncello e pianoforte, oppure di un Concerto per violoncello e orchestra di autore dal Romanticismo in poi
- 3- Esecuzione di un pezzo per violoncello solo, oppure per violoncello e pianoforte, oppure per violoncello e orchestra scritto dopo il 1950.

Musica da camera

30 ore, 6 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

Formazione orchestrale III

30 ore, 3 CFA

(Vedi nota prima annualità)

Verifica:

Valutazione globale del Docente dell'attività d'esercitazione svolta dall'allievo nel corso dell'annualità.

INTEGRATIVE E AFFINI

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.

Diritto e legislazione dello spettacolo musicale

20 ore, 3 CFA

Programma:

Il diritto e le sue fonti/La costituzione italiana e la cultura/La funzione sociale dello spettacolo/Dall'800 all'avvento della repubblica: legislazione, storia, civiltà teatrale/Fondo unico per lo spettacolo/Le forme dello spettacolo dal vivo dal dopoguerra al nuovo millennio/L'istituzione degli enti/Il caso delle fondazioni lirico-sinfoniche/Istituzioni pubbliche e private nello spettacolo/S.I.A.E./I recenti decreti ministeriali per lo spettacolo e le fonti normative/Approfondimenti su tematiche di interesse dei corsisti.

Esame:

Esposizione di argomenti a scelta del candidato.

A SCELTA DELLO STUDENTE

6 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.