SCUOLA DI COMPOSIZIONE

Il Biennio ordinamentale di secondo livello si caratterizza per essere specificamente tagliato sulla composizione per il Teatro Musicale, sia nella programmazione specifica delle discipline caratterizzanti, sia nella tipologia delle discipline di base e affini o integrative. Nel complesso, il piano di studi è quasi interamente fondato sugli aspetti storici, analitici e tecnici che hanno caratterizzato, e tuttora caratterizzano, la scrittura musicale per il Teatro, comprese le sperimentazioni delle avanguardie colte e quelle dedicate a pubblici e ad esecutori giovani e giovanissimi.

Ammissione:

1. Presentazione analitica di tre lavori originali scritti negli ultimi cinque anni in un linguaggio non tonale, di cui:
   - uno per strumento solo;
   - uno per ensemble dal trio ai dieci strumenti con o senza voce;
   - uno per orchestra, con o senza solista strumentale o vocale.

2. Test di verifica delle conoscenze relative alle tecniche, ai linguaggi e agli stili della musica del primo e del secondo Novecento e contemporanea, con particolare riferimento al teatro musicale.

Di seguito, si riportano i programmi di tutte le discipline obbligatorie ed opzionali.

1° ANNO

Drammaturgia musicale
20 ore, 3 cfa, obbligatoria, esame

Programma:
Il corso, d'impianto monografico, prevede lo studio approfondito di un titolo di rilievo nella storia del teatro d'opera dal Sette al primo Novecento, con particolare riferimento - secondo la definizione classica del termine "Drammaturgia"- ai principi generali che ne sostengono la concezione.

Tecniche di elaborazione della poesia per musica
20 ore, 3 cfa, obbligatoria, idoneità

Programma:
1. Fondamenti di metrica e di analisi dei testi poetici per musica e delle relative intonazioni musicali;
2. Studio analitico di composizioni vocali significative per forma, genere, ambito cronologico e geografico, dal Seicento all'epoca contemporanea.

Il programma dettagliato del corso e la bibliografia d'esame saranno comunicate e fornite dal docente all'inizio delle lezioni.

Esame:
Discussione orale davanti a commissione.

Semiografia musicale
20 ore, 3 cfa, obbligatoria, idoneità

1. Studio delle nuove grafie dalle avanguardie storiche del Novecento a oggi impiegate principalmente in opere teatrali, corali e gestuali.
2. Le nuove scritture delle tecniche estese vocali e strumentali.

Idoneità: consegna entro la fine dell'anno accademico dell'analisi semiografica di una composizione a scelta del candidato.

Analisi compositiva
20 ore, 3 cfa, obbligatoria, esame

Il Corso si propone di affrontare le tematiche dell'Analisi Compositiva in prospettiva diacronica, volte ad un'estrapolazione di procedimenti, tecniche e forme, in vista di una loro trasposizione analogica, in nuovi contesti linguistici, nel quotidiano lavoro creativo. Particolare importanza verrà dedicata al testo, in ambito teatrale e non, nelle sue peculiarità morfologiche, sintattiche e significanti, quale materiale in costante rapporto dialettico e di confronto con il suono e la musica.

L'esame consisterà nella realizzazione di un progetto analitico-compositivo che metta in opera la ricerca svolta durante le lezioni.

Tecniche compositive I
20 ore, 6 cfa, obbligatoria, idoneità

Il corso si focalizzerà su alcune tecniche compositive in uso nella musica europea tra la fine del '500 e gli inizi del '900 per assecondare e rinforzare la drammaturgia musicale e garantire la coerenza complessiva dell'opera.

L'idoneità si ottiene presentando la realizzazione di tutte le esercitazioni compositive assegnate durante il corso e concernenti gli argomenti svolti.

Composizione I
30 ore, 18 cfa, obbligatoria, esame

1. Il teatro del suono: drammaturgie musicali implicite nella scrittura contemporanea dal secondo dopoguerra;
2. Monodramma e Melologo come luoghi della drammaturgia del suono, della parola e del gesto.

Il corso si prefigura non solo come riflessione teorica e analitica sui singoli aspetti sopra rappresentati, ma anche come laboratorio di applicazione dei modelli studiati, per cui verrà richiesto di esibire, per l'ammissione all'esame, almeno due lavori scritti durante l'Anno Accademico di riferimento.

L'esame consisterà nella realizzazione, con scheda auto-analitica, di un lavoro completo per voce ed ensemble strumentale su testo dato dalla Commissione in un tempo massimo di cinquanta giorni.

Composizione per la musica applicata alle immagini
20 ore, 6 cfa, opzionale, esame

Programma:

1. La funzione della colonna sonora musicale

2. La preparazione dei temi musicali
   a) Analisi della sceneggiatura;
   b) La musica e l'ambientazione;
   c) La musica e la premessa tematica;
   d) La musica e la singolarità dei personaggi;
   e) La musica e il plot points.

3. Le procedure di lavoro
   a) Il ritmo musicale, il leitmotiv e lo stile del film;
   b) La musica dietetica, non dietetica e le tonalità musicali;
   c) I punti di sincronizzazione con l'azione cinematografica.

Esame: esame sul programma del corso.

Direzione e concertazione di coro
20 ore, 3 cfa, opzionale, esame*

Programma:

1. Esplorazione della voce, elementi di tecnica vocale Improvvisazione vocale;
2. Canoni ritmici e melodici per sviluppare l'indipendenza delle parti vocali Direzione: Il gesto musicale;
3. Repertorio corale: come utilizzarlo nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

Esame: prova pratica delle abilità acquisite.

Elementi di composizione per didattica della musica
20 ore, 3 cfa, opzionale, esame*

Composizione, elaborazione e arrangiamento di brevi brani per ensemble scolastici e stesura dei relativi progetti didattici.

Esame: prova scritta.

Campionamento, sintesi ed elaborazione digitale dei suoni
20 ore, 6 cfa, obbligatoria, esame

Programma:
Il corso si prefigura a tutti gli effetti come un corso di "Introduzione alla Produzione Musicale", ovviamente realizzata con mezzi informatici.
Vengono fornite all'allievo le conoscenze teoriche e pratiche per l'utilizzo delle DAW (Digital Audio Workstation), software utilizzati per la produzione musicale.
Il programma prevede: elementi di acustica, introduzione alle tecniche di sintesi, utilizzo dei software per la produzione musicale, trattamento del suono, tecniche di editing, mixaggio e masterizzazione audio.

Elementi di acustica:	Forma d'onda, Spettro armonico, Banda critica e mascheramento.
Proprietà del suono:	Propagazione, ampiezza, frequenza, timbroVisualizzazione del suono.
Tecniche di sintesi:	Generatore Sinusoidale, Sintesi Sottrattiva, Campionamento, FM.
Suono digitale:	Frequenza di campionamento, Quantizzazione, Conversione AD DA, File Audio.
Software:	DAW, Connessioni, Synth, Effetti e Processori Virtuali, Channel Strip, Protocollo MIDI, Editing MIDI e Audio.
Microfoni:	Livelli linea e micro.

Cenni storici e ascolti, esercitazioni pratiche

Esame: Le modalità di esame saranno comunicate dal docente

A scelta dello studente
12 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, secondo quanto previsto dal "Regolamento interno per il riconoscimento crediti".
Le attività formative prescelte dovranno essere comunque inserite nel piano di studi.

2° ANNO

Tecniche di elaborazione della poesia per musica II
20 ore, 3 cfa, obbligatoria, idoneità

Programma:
Fondamenti di metrica e di analisi dei testi poetici per musica e delle relative intonazioni musicali; studio analitico di composizioni vocali significative per forma, genere, ambito cronologico e geografico, dal Seicento all'epoca contemporanea. Il programma dettagliato del corso e la bibliografia d'esame saranno comunicate e fornite dal docente all'inizio delle lezioni.

Esame: discussione orale davanti alla Commissione.

Strumentazione e orchestrazione
30 ore, 6 cfa, obbligatoria, esame

Il corso passerà in rassegna le tecniche di orchestrazione messe in atto dai compositori nella produzione per teatro musicale tra la metà dell'Ottocento e i giorni nostri, prendendo a modello le opere più significative, da sottoporre ad un'indagine analitica che faccia emergere gli aspetti attuali del rapporto fra timbro, parola e azione drammatica. Particolare rilievo è assunto da categorie operative inerenti l'ambito dell'orchestrazione contemporanea; traduzione delle strategie elaborative elettroniche (delay, risonanza, eco, granulazione, distorsione, saturazione etc.) in un assetto sonoro orchestrale. Le lezioni presenteranno anche un aspetto laboratoriale.

L'esame consisterà nella presentazione di una partitura per voci (soliste o coro) e orchestra da realizzarsi entro il termine di trenta giorni dalla data della consegna di una traccia da parte della Commissione. La traccia prevederà una struttura melodica e/o un materiale vocale a partire dal quale lo studente dovrà costruire un ambiente di risonanza orchestrale, mediante l'utilizzo delle tecniche affrontate durante il corso.

Tecniche compositive II
20 ore, 6 cfa, obbligatoria, esame

Il corso si focalizzerà su alcune tecniche compositive in uso nella musica tra il secondo Novecento e i giorni nostri, per assecondare e rinforzare la drammaturgia musicale e garantire la coerenza complessiva dell'opera.

L'esame consisterà nella presentazione, entro il termine di **trenta** giorni dalla consegna della traccia da parte della Commissione, di un lavoro drammaturgico originale per un massimo di tre cantanti e grande ensemble fino ad un massimo di dodici strumenti.

Composizione II
30 ore, 18 cfa, obbligatoria, esame

1. Il teatro musicale attuale: luoghi e scritture del teatro musicale nel secondo Novecento fino ai giorni nostri;
2. Il teatro d'opera nei primi decenni del 2000: costruzione del senso drammaturgico attraverso la strutturazione del timbro e della parola.

Il corso si prefigura non solo come riflessione teorica e analitica sui singoli aspetti sopra rappresentati, ma anche come laboratorio di applicazione dei modelli studiati, per cui verrà richiesto di esibire, per l'ammissione all'esame, almeno due lavori scritti durante l'Anno Accademico di riferimento.

L'esame consisterà nella realizzazione, corredata da scheda auto-analitica, di una breve opera in musica per voci (eventualmente anche coro) e orchestra a partire da un testo ed un organico concordato con la Commissione, in un tempo massimo di **sessanta** giorni.

Forme, sistemi e linguaggi musicali
20 ore, 3 cfa, obbligatoria, esame

Analisi e applicazioni pratiche di forme vocali e vocal-strumentali in relazione ai sistemi linguistici utilizzati (dai Madrigali di Monteverdi e di Gesualdo al Lied tedesco romantico, fino alle chanson francesi di Debussy e Ravel e alle forme vocali dodecafoniche, seriali ed oltre (Schönberg, Berg, Webern, Boulez, Berio, Ligeti, Crumb, Ades ecc...).

L'esame consisterà nell'elaborazione, con annessa scheda auto-analitica, di una forma vocale solistica o corale, su testo e linguaggio dato dalla commissione in un tempo massimo di trenta giorni.

Concertazione e direzione dei repertori sinfonici e del teatro musicale
20 ore, 3 cfa, obbligatoria, idoneità

Programma:
Avviamento teorico alla gestualità di base secondo le indicazioni presentate da Hector Berlioz e la personale esperienza del docente. Avviamento pratico con Esercitazioni da realizzarsi tramite la direzione di Ensembles strumentali (studio, concertazione ed esecuzione di brani appartenenti al repertorio cameristico con e senza il pianoforte)

Esame:
Studio, concertazione ed esecuzione di un brano cameristico o orchestrale scelto dalla Commissione e consegnato al candidato nel giorno precedente alla verifica, Colloquio esplicativo sulle scelte artistiche compiute.

Regia del teatro musicale
20 ore, 3 cfa, obbligatoria, idoneità

DOCENTE ESTERNO o di esercitazioni orchestrali

Stage di regia del teatro musicale e di coreografia presso Enti specializzati nei settori della Lirica e della Danza
40 ore, 3cfa, obbligatoria, idoneità

A scelta dello studente
6 cfa

(vedi nota primo anno)

Prova finale
9 cfa

L'esame finale si articola su due prove:

1. Presentazione di una drammaturgia musicale da camera per un organico non superiore ai dieci esecutori, compresi cantanti ed eventuali voci recitanti, mimi, danzatori o altro - l'esecuzione potrà avvenire dal vivo, oppure essere presentata in un video opportunamente montato e di buona qualità;
2. Discussione di un elaborato scritto (Tesi) su un argomento concordato col Relatore, ma in qualche modo afferente alla tematica generale dell'opera in musica, considerata nella sua accezione più ampia.