

Scuola Superiore di Catania

Corso di Laboratorio
a.a. 2021-2022

Musica e musicologia

Music and musicology

Obiettivi formativi

Basi di musica, musicologia, teoria musicale, acustica e ruolo della matematica nell'armonia e nella musica in generale, storia della musica, educazione all'ascolto.

Prerequisiti degli allievi frequentanti

Cultura musicale generale di base, matematica e fisica (al livello delle scuole superiori).

Contenuti delle lezioni:

Modulo di Cenni di storia della musica e delle forme musicali.

- A) L'evoluzione del ritmo dal medioevo ai giorni nostri
- 1) Tempo/Ritmo/Metro quali differenze?
 - 2) Tempo binario o ternario, chi la spunta?
 - 3) L'evoluzione dei tempi composti sino ai complessi 6/8 o 3/4, 5/4, 7/4
 - 4) Il concetto di tempo nella filosofia della musica
 - 5) I tempi della musica etnica africana, est europea e asiatica.
- B) Il rapporto parola-musica un binomio in conflitto
- 1) Il canto gregoriano fucina di emozioni
 - 2) L'uso di melodie popolari nella musica sacra
 - 3) Sacro - Profano cambia il rapporto col testo?
 - 4) La grande strada del Madrigale e la "seconda prattica" di Monteverdi
 - 5) Il mondo del lied tedesco da Mozart a Mahler
 - 6) La voce nell'opera e l'opera come voce del popolo in riferimento al melodramma italiano
 - 7) "La voce è la casa della musica" (L. Berio)
 - 8) Grandi cantanti, grandi voci. Composizioni per un nuovo modo di vedere la musica
 - 9) La voce popolare, etnica e nella musica leggera. Grandi cantanti, voci nella memoria
 - 10) La voce come linguaggio nella didattica in Kodály e Orff

Tutte le lezioni hanno parti di ascolto e parti di analisi delle composizioni nel loro contesto storico.

Modulo di Interpretazione musicale.

1. Presentazione ed introduzione. Preparazione ed approccio all'esecuzione. Composizione dell'orchestra. Suonare in orchestra. Indicazioni esecutive in partitura.
2. Musica barocca. Caratteristiche stilistiche ed interpretative. Cenni agli strumenti della musica barocca. Suonare Bach. Ascolto ed analisi di esempi musicali.
3. Musica sinfonica. Il repertorio orchestrale. Differenze esecutive in Haydn, Mozart, Beethoven, Mahler, Strauss. Ascolto, analisi e confronto di esempi musicali.
4. Il repertorio operistico. Opera italiana ed opera tedesca. Ascolto di passi orchestrali.
5. Concerti solistici. La cadenza. Ascolto di estratti.

Vi è inoltre la possibilità di effettuare una lezione di laboratorio compositivo musicale, lavorando sul brano "Prelude non misuré", per tromba sola, scritto da Andrea Basevi e dedicato a Francesco Tamiati, dove possono essere messi in luce dettagli tecnici e compositivi.

Modulo di Teoria Matematica della Musica.

1. Introduzione: musica vs suono. La musica come "suono ordinato". La matematica come linguaggio per descrivere e manipolare l'ordine.
2. La fisica dell'onda sonora. Dalla frequenza all'altezza. La rappresentazione delle altezze delle note come punti di una circonferenza.
3. Motivazioni fisico/matematiche dei concetti di consonanza e dissonanza tra note. Temperamento naturale, pitagorico, equabile.
4. Accordi: rappresentazioni geometriche di accordi e spazi di accordi. Il Tonnetz di Eulero e la tabella armonica.
5. La musica seriale. La rappresentazione delle serie dodecafoniche come gruppo. Serie derivate (azioni di gruppi).

Metodologia didattica:

Lezioni frontali, ascolto con analisi, laboratorio compositivo.

Modalità della verifica finale per l'acquisizione dell'idoneità:

Esame orale, con eventuale prova di esecuzione e commento (se il candidato o la candidata suona un qualche strumento).