

AA 2022/2023

Conservatorio P. Mascagni - Livorno
Corsi Superiori Triennali

Analisi delle forme compositive

Prof. Marco Benetti

Obiettivi formativi

Il corso si propone di fornire le nozioni di base e una panoramica dello sviluppo storico delle principali forme musicali occidentali, dal repertorio medioevale al XXI secolo. Tali nozioni serviranno a studenti per analizzare brani musicali del repertorio occidentale che incontreranno nel loro percorso o brani che specificamente si troveranno a suonare. Inoltre saranno spendibili per la redazione di testi di natura saggistica (articoli, libretti di sala, booklet per dischi).

Risultati apprendimento attesi

Conoscenze e comprensione

Lo studente acquisirà una conoscenza di base delle maggiori teorie formali elaborate nel corso della storia della musica occidentale. Attraverso questo percorso, lo studente verrà introdotto a teorie e ai concetti fondamentali della disciplina, alla comprensione dei suoi metodi principali e del suo lessico specifico.

Capacità di applicazione

Lo studente svilupperà la capacità di applicare metodi analitici e i concetti ad essi sottesi alle partiture del repertorio musicale occidentale; sarà in grado di orientarsi fra i principali modelli teorici e nella corrispondente bibliografia di riferimento; applicherà le conoscenze acquisite ai fini di una lettura e commento critico di testi fondamentali della teoria delle forme, nonché dell'applicazione di tali principi alle partiture prese in esame.

Programma

Introduzione

- Storia del concetto di forma
- Gli strumenti dell'analisi

Parte I - Le forme antiche

- Le forme della monodia e della polifonia medioevale
- Le forme polifoniche del Rinascimento

Parte II - La Formenlehre

- Piccole forme
- Le forme di Rondò
- Le forme sonata

Parte III - Le forme nell'opera

- Le forme dell'opera seicentesca
- Le forme dell'opera settecentesca
- Le forme dell'opera romantica
- Forme nel repertorio operistico fra XIX e XX secolo

Parte IV - Le forme nel XX secolo

- Forma a pannelli
- *Moment form*
- Forma aperta
- Processo
- Forma a finestre

Prerequisiti

Conoscenza delle nozioni base di armonia e storia della musica.

Metodi didattici

Lezione frontale; lettura critica di parti selezionate dei testi in programma; discussioni in aula; proiezione di schemi, immagini e video.

Metodi di verifica

L'esame sarà diviso in due parti:

Parte scritta - Consegna di un elaborato scritto, massimo n. 7 giorni prima dell'esame, contenente l'analisi di un brano a scelta dello studente, ma concordato con il docente, attinente agli argomenti trattati nelle lezioni delle parti I, II e III;

Parte orale - Eventuale correzione dello scritto. Discussione di un argomento a scelta dello studente trattato nelle lezioni della parte IV. Eventuali domande del docente su tutti gli argomenti svolti durante il corso.

Bibliografia generale

G. Borio; C. Gentili (a cura di), *Storia dei concetti musicali. Espressione, Forma, Opera*, 2008, Roma, Carocci editore, pp. 141-231 (Parte seconda - Forma)

W. Piston, *Armonia*, 1989, Torino, EDT

A. Schönberg, *Elementi di composizione musicale*, 1967, Milano, ESZ

NB: il docente fornirà nel corso delle lezioni bibliografia aggiuntiva e materiali utili alla comprensione degli argomenti svolti (partiture, ascolti). Si trasmettono di seguito un link per Drive Google dove sarà possibile trovare tutti i materiali citati in pdf e un link YouTube ad una playlist con tutti i brani menzionati nel corso delle lezioni

<https://drive.google.com/drive/u/3/folders/138Ztw6otJG8V7s46S5iBa6UcL2-cJcTE>

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmH_zeTiRrGrWYctHVam8FTP8h7tliix