

AA 2022/2023

Conservatorio P. Mascagni - Livorno
Corsi Superiori Biennali

Elementi di composizione e analisi per Didattica della musica

Prof. Marco Benetti

Obiettivi formativi

Il corso si pone lo scopo di introdurre alla composizione libera, attraverso l'analisi di alcuni lavori del repertorio musicale prodotti fra il XX e il XXI secolo. Saranno affrontate questioni relative alla teoria della composizione, alle tecniche compositive, all'estetica e allo stile, al fine di fornire gli elementi utili a formulare il più efficacemente possibile le proprie idee musicali.

Risultati apprendimento attesi

Conoscenze e comprensione

Lo studente acquisirà una conoscenza delle principali estetiche e poetiche dell'ultimo secolo fino ad oggi, delle tecniche compositive tradizionali e di quelle introdotte dal XX secolo in poi.

Capacità di applicazione

Attraverso le analisi suggerite dal docente, lo studente sarà in grado di organizzare formalmente una propria composizione, imparando a ragionare sulle possibilità di messa in opera del materiale sonoro di suo interesse.

Programma

Analisi (elenco indicativo)

Aspetti compositivi nel Novecento storico

- C. Debussy, *Préludes pour piano - Livre 1* (Voiles) (1910)
- A. Schönberg, *6 Klavierstücke op. 19* (n. 3 e 6) (1911)
- A. Webern, *Variationen für Klavier op. 27* (II movimento) (1936)

Aspetti compositivi del secondo dopoguerra

- K. Stockhausen, *Klavierstück IX* (1955)
- G. Ligeti, *Quartetto n. 2* (II e III movimento) (1968)
- H. Lachenmann, *Pression* (1969-70)

Aspetti della scrittura vocale

- K. Stockhausen, *Stimmung* (1968)
- L. Nono, *¿Dónde estás hermano?* (1982)
- S. Sciarrino, *Quaderno di strada* (VII movimento) (2003)
- F. Bedrossian, *Epigram* (I movimento) (2010)

La composizione attraverso lo spettro

- G. Grisey, *Partiels* (1975)
- F. Romitelli, *Professor Bad Trip - Lesson I* (1998)
- R. Cendo, *In Vivo* (II movimento) (2008-11)
- G. Verrando, *Krummholz* (II movimento) (2013-14)
- F. Filidei, *Ballata n. 3* (2013-15)
- C. Iannotta, *Troglodyte Angels Clank By* (2015)

Lecture (elenco indicativo)

Th. W. Adorno, *Immagini dialettiche, Scritti musicali 1955-65*, 2004, Einaudi, Torino

J. Attali, *Bruits*, 2001, FAYARD/PUF, Parigi

G. Benjamin, *L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica*, 2000, Einaudi, Torino

P. Boulez, *Il paese fertile. Paul Klee e la musica*, 2004, Abscondita, Milano

H. Dufourt, *Musica, potere, scrittura*, 1997, Ricordi - LIM, Milano

H. Lehmann, *La Révolution digitale dans la musique. Une philosophie de la musique*, 2017, ALLIA, Parigi

G. Manca e L. Manfrin (a cura di), *Composizione, invenzione del suono e nuova liuteria*, 2018, ETS, Pisa

L. Nono, *La nostalgia del futuro. Scritti scelti 1948-1986*, 2007, Il Saggiatore, Milano

E. Restagno, *Helmut Lachenmann & Wolfgang Rihm. Conversazioni e scritti*, 2010, Ricordi, Milano

S. Sciarrino, *Le figure della musica da Beethoven a oggi*, 1999, Ricordi, Milano

A. Valle, *La notazione musicale contemporanea*, 2002, EDT, Torino

A. Webern, *Il cammino verso la nuova musica*, 2006, SE, Milano

Prerequisiti

Conoscenza della teoria musicale e del solfeggio, nozioni di analisi delle forme compositive.

Metodi didattici

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

Metodi di verifica

L'esame si svolgerà in due parti

Parte scritta

- Presentazione di n. 1 propria composizione per organico a scelta che vada dal solo al trio, da inviarsi al docente massimo n. 7 giorni prima dell'esame;
- Presentazione di una breve ma esaustiva analisi (min 5 cartelle) di una delle partiture prese in esame durante le lezioni, da inviarsi al docente massimo n. 7 giorni prima dell'esame;
- Lettura di almeno n. 1 testo a scelta tra quelli indicati dell'elenco delle lecture.

Parte orale - Discussione degli scritti (partitura e analisi) e della lettura presentata.

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.

<https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1oDGejtYI4wQzmuTuhUz2MaDzOm2FE7Wx>