Istituto Superiore di Studi Musicali "Pietro Mascagni"

Corsi Superiori Biennali

Corso di **Tecniche compositive II** (30 ore)
prof. Fabio De Sanctis De Benedictis
Programma di studi a.a. 2022-2023

Programma

- ✔ Elementi di orchestrazione nella musica del secondo Novecento
- ✔ Tecniche compositive e di sviluppo parametrico e formale nella musica del secondo Novecento: Babbitt, Berio, Boulez, Carter, Donatoni, Ligeti, Maderna, Manzoni, Messiaen, Nono, Stockhausen, Xenakis…
- ✔ Elementi di composizione spettrale
- ✔ Elementi di composizione algoritmica

Osservazioni:

- ✔ Il corso intende istruire lo studente sulla composizione con le tecniche principali utilizzate storicamente nel secondo Novecento, per la realizzazione di un brano per piccola/media/grande orchestra. Per quanto possibile queste tecniche saranno esemplificate attraverso analisi più o meno approfondite del repertorio attinente al periodo storico considerato, nonché attraverso appropriati strumenti informatici con riferimento alla composizione assistita al computer, anche con la possibilità di utilizzare inserti elettronici in tempo reale o differito.
- ✔ Durante l'anno si richiede la realizzazione di quanto segue, oltre alle esercitazioni di tipo più didattico:
  - ✗ un lavoro per strumento solo
  - ✗ un lavoro cameristico
  - ✗ un lavoro per grande orchestra
  - ✗ un'analisi scritta di una composizione a scelta del candidato

Prova di esame

- ✔ Prova scritta: brano orchestrale (media/grande orchestra), con o senza solisti vocali e/o coro, con o senza solisti strumentali, con l'eventualità di utilizzare elettronica, anche in tempo reale, o inserti audio-visivi, su spunto assegnato, tempo 20 giorni, della durata minima approssimativa di 15-20 minuti. Il candidato dovrà corredare la prova di una memoria scritta, in formato PDF, che illustri tecnicamente le scelte e i criteri compositivi adottati, anche con riferimento a quanto rintracciabile in esempi storici, nonché le tecniche algoritmiche adottate e il materiale informatico utilizzato, e una renderizzazione audio della composizione
- ✔ Prova orale: presentazione delle composizioni realizzate durante l'anno e discussione della prova scritta
- ✔ Discussione critica di un argomento a piacere dalla bibliografia di riferimento della seconda annualità

Bibliografia di riferimento

Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite durante il corso. Rimane confermata la bibliografia per la prima annualità, con aggiunti i testi seguenti:

- ✔ Orchestrazione:
  - ✗ Bartolozzi, Bruno, *Nuovi suoni per i legni*, Milano, Edizioni Suvini Zerboni, 1974
  - ✗ Garbarino, Giuseppe, *Il clarinetto. Emissione e tecnica*, Milano, Ricordi, 1979
  - ✗ Garbarino, Giuseppe, *Metodo per clarinetto*, Milano, Edizioni Suvini Zerboni, 1978
  - ✗ Kientzy, Daniel, *Les sons multiples aux saxophones*, Parigi, Salbert, 1982
  - ✗ Kientzy, Daniel, *Saxologie*, Parigi, Nova Musica, 1991-2002
  - ✗ Penazzi, Sergio, *Il fagotto: altre tecniche: nuove fonti di espressione musicale*, Milano, Ricordi, 1982
  - ✗ Porta, Enzo, *Il violino: i suoni armonici*, Milano, Ricordi, 1985
  - ✗ Schiaffini, Giancarlo, *Il trombone*, Milano, Ricordi, 1982
  - ✗ Singer, Lawrence, *Metodo per oboe*, Milano, Edizioni Suvini Zerboni, 1969
  - ✗ Smith-Brindle, Reginald, *Contemporary Percussion.* Oxford University Press. 1970
- ✔ Composizione:
  - ✗ De Sanctis De Benedictis, Fabio, *Strutture formali e parametriche nella musica del secondo Novecento: alcuni esempi*, Pisa, Università di Pisa, Dipartimento di Matematica, 2008
  - ✗ *Contemporary Music Review*, 2000, Vol. 19, Part 2 e Part 3
  - ✗ Sciarrino Salvatore, *Le figure della musica*, Milano, Ricordi, 1998
- ✔ Composizione algoritmica:
  - ✗ De Sanctis De Benedictis, Fabio, *Note sulla composizione di Publica Res*, in De Sanctis De Benedictis, Fabio (cur.), *L'Auditorium che canta 1.0*, Livorno, ISSM "P. Mascagni" 2015, ISBN 978-88-941522-0-3. Internet: http://www.consli.it/it/411/942/l-auditorium-che-canta-1-0.
  - ✗ De Sanctis De Benedictis, Fabio, *Electronic sound creation in Balaenoptera for bass clarinet, electronic sounds, and live electronics*, in Bresson, Jean – Agon, Carlos – Assayag Gérard (cur.), *The OM Composer's Book.3*, Parigi, DELATOUR FRANCE/Ircam-Centre Pompidou 2016.
  - ✗ De Sanctis De Benedictis, Fabio, *L'elettronica in tempo reale in Balaenoptera, per clarinetto basso, suoni elettronici e live electronics*, in De Sanctis De Benedictis, Fabio (cur.), L'Auditorium che canta 2.0, Livorno, ISSM "P. Mascagni" 2017, ISBN 978-88-941522-1-0. (scaricabile alla pagina http://www.consli.it/it/411/1062/l-auditorium-che-canta-2-0
  - ✗ De Sanctis De Benedictis, Fabio, *PWGL come strumento per l'analisi musicale assistita: alcuni esempi*, in Terzaroli, Anna – Valle Andrea (cur.), Atti del XXI CIM - Colloquio di Informatica Musicale, Cagliari, 28 settembre - 1 ottobre 2016, AIMI - Associazione Informatica Musicale Italiana, 2017. Internet: http://cim.lim.di.unimi.it/2016_CIM_XXI_Atti.pdf
  - ✗ De Sanctis De Benedictis, Fabio, *Algorithmic Composition with Open Music and Csound: two examples*, «Proceedings of the Fifth International Csound Conference», Theater Academy of Cagli, Italy, 2019. ISSN 2393-7580. Internet: https://csound.com/icsc2019/proceedings/ProceedingsICSC2019.pdf
  - ✗ De Sanctis De Benedictis, Fabio, *Open music come strumento didattico: il corso di fondamenti di composizione II*, «d.a.t. [divulgazione audiotestuale]», numero 5–anno III –ottobre 2019, anno III. Internet: https://divulgazioneaudiotestuale.files.wordpress.com/2019/10/d.a.t.-numero-5-ottobre-2019-anno-iii.pdf

Il Docente

(Fabio De Sanctis De Benedictis)