

Istituto Superiore di Studi Musicali “Arturo Toscanini”

Ordinamento didattico dei Corso di Diploma Accademico di I° livello

Scuola di Canto – CODI/23

Declaratoria generale

Il settore concerne l’acquisizione delle abilità tecniche e delle competenze musicali, culturali e interpretative relative al Canto lirico necessarie per affrontare, con piena consapevolezza delle correlate prassi esecutive, i diversi repertori delle varie epoche fino ai nostri giorni.

Si approfondiscono anche quegli aspetti esecutivi e interpretativi relativi alla vocalità nell’attività concertistica solistica, d’insieme e con orchestra.

Al fine di una completa formazione del cantante sono altresì comprese nel settore discipline che si riferiscono alla storia della vocalità, alla poesia per musica e drammaturgia musicale, alle tecniche fondamentali di accompagnamento pianistico e di interpretazione scenica nonché conoscenze metodologiche riferite alla didattica del belcantistica.

È previsto inoltre l’approfondimento della trattatistica relativa, del repertorio con riferimento a singoli periodi storici.

Obiettivi formativi

Il triennio di I° livello sostituisce, integra e trasforma il periodo superiore del percorso formativo previgente della Scuola in vigore alla data di approvazione della Legge 508/99, raccordandosi con l’attività formativa di base degli studi musicali e modificandone la parte terminale coerentemente con un’articolazione dei corsi che consenta il conseguimento di un titolo non inferiore a quello del previgente.

Il triennio superiore relativo a questa Scuola ha l’obiettivo di assicurare la consapevolezza critica garantendo un’adeguata padronanza di metodologie e tecniche entro un percorso rivolto all’acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali, che consentano di accedere al mondo del lavoro con una preparazione adeguata a svolgere con competenza e professionalità la maggior parte delle attività attinenti agli studi compiuti, in linea con gli standard europei.

Il triennio superiore trasforma gli insegnamenti di base e caratterizzanti del percorso tradizionale, ampliandoli e aggiornandoli, e rappresenta una modalità di integrazione dell’offerta formativa, con l’aggiunta di molteplici discipline teorico- pratiche e laboratoriali.

Il triennio superiore prevede: frequenza, esami e rilascio del titolo riservati ai soli studenti iscritti; sostituzione degli esami e delle barriere, anche precedenti, previste dal vecchio ordinamento con altri esami o forme di valutazione coerenti con un’articolazione unitaria del triennio, che migliori il livello di preparazione tradizionale; l’introduzione di un sistema di crediti e debiti formativi sul modello di quelli previsti dall’ordinamento universitario; lo svolgimento di una prova finale al termine di tutti gli esami.

L’articolazione dei corsi ed i programmi d’esame potranno essere soggetti a successive revisioni critiche e ad eventuali aggiornamenti, a seguito delle innovazioni normative e regolamentari subentrate dopo l’approvazione del regolamento didattico.

Al termine degli studi relativi al Diploma Accademico di primo livello in **Canto**, gli studenti devono aver acquisito competenze tecniche e culturali specifiche tali da consentire loro di realizzare concretamente la propria idea artistica. A tal fine sarà dato particolare rilievo allo studio del repertorio più rappresentativo - incluso quello d’insieme e quello dell’accompagnamento pianistico - e delle relative prassi esecutive, anche con la finalità di sviluppare la capacità dello studente di interagire all’interno di gruppi musicali diversamente composti. Tali obiettivi dovranno essere raggiunti anche favorendo lo sviluppo della capacità percettiva dell’udito e di memorizzazione e con l’acquisizione di specifiche conoscenze relative ai modelli organizzativi, compositivi ed analitici della musica ed alle loro interazioni.

Specifica cura dovrà essere dedicata all’acquisizione di adeguate tecniche di controllo posturale ed emozionale. Al termine del Triennio gli studenti devono aver acquisito una conoscenza approfondita degli aspetti stilistici, storici ed estetici generali e relativi al proprio specifico indirizzo. È obiettivo formativo del corso anche l’acquisizione di adeguate competenze nel campo dell’informatica musicale nonché quelle relative ad una seconda lingua comunitaria.

Profilo professionale e sbocchi occupazionali

Accesso a corsi di II livello, perfezionamento e specializzazione. Concertista. Impiego nella pubblica amministrazione (titolo equipollente a Laurea di I livello). Insegnante di discipline musicali in scuole non professionali. Insegnante di discipline musicali in scuole professionali. Insegnante di educazione musicale.

Il corso offre allo studente possibilità di impiego nei seguenti ambiti:

- Canto per il repertorio lirico
- Canto per il repertorio cameristico
- Canto in formazioni corali da camera
- Canto in formazioni corali sinfoniche
- Canto in formazioni corali liriche

Crediti Formativi Accademici

I crediti formativi accademici sono adottati nel rispetto del D.M. n. 124/09 – tab. A. In relazione alle esigenze complessive di miglior funzionamento l’Istituto ha facoltà di scambiare le annualità di alcuni insegnamenti del presente piano di studio, nel rispetto della coerenza del percorso formativo, delle propedeuticità e dell’ammontare annuo dei crediti.

Esame di ammissione

La prima prova tende a verificare le abilità strumentali/vocali e la maturità musicale del candidato, la seconda le conoscenze teoriche e di cultura musicale di base.

PRIMA PROVA

Presentazione di un programma della durata complessiva di almeno 15 minuti comprendente almeno un’aria tratta dal repertorio lirico e almeno un

brano tratto dal repertorio da camera (lied, mélodie, romanza). La commissione si riserva di interrompere la prova in qualsiasi momento.

SECONDA PROVA

- 1) Il candidato dovrà dimostrare padronanza nell'utilizzo dei codici di notazione, nella conoscenza degli elementi fondamentali della teoria musicale e nell'esercizio delle fondamentali abilità relative all'ascolto e alla lettura ritmica e cantata.
- 2) Accertamento tramite colloquio orale delle competenze musicali di base di Elementi di Armonia e analisi e di Storia della musica.

COLLOQUIO DI CARATTERE MUSICALE, GENERALE E MOTIVAZIONALE

Note: La Commissione ha facoltà, ai fini della valutazione, di selezionare una parte del programma presentato nonché di riascoltare e/o di interrompere l'esecuzione.

Vengono esonerati dalla prova n. 5 gli aspiranti già in possesso delle relative licenze conseguite presso le Istituzioni di Alta Formazione Musicale di cui alla legge 508/99.

Prima annualità

Prassi esecutiva e repertori I

Anno di corso: **1** - Crediti: **15** – Ore di lezione: **30** – Lezione individuale - Forma di verifica: **esame sostenuto davanti a Commissione.**

Programma d'esame:

1. Esecuzione di un vocalizzo classico estratto a sorte su quattro presentati dal candidato scelti preferibilmente tra le seguenti raccolte: F. Abt, Practical Singing Tutor (per tutte le voci) op. 474 - G. Concone op. 9, op.10,12,17 - H. Panofka, 24 vocalizzi op.81 per tutte le voci – H. Panofka, 12 vocalizzi d'artista op.86 per soprano o mezzosoprano - C. Seidler "L'arte del cantare" - G. Aprile, 36 esercizi per soprano - M. Marchesi, 24 vocalizzi op.3 - G. B. Lamperti, Sei Solfeggi e Sei Vocalizzi per tutte le voci - M. Bordogni, 36 vocalizzi nello stile moderno - S. Mercadante, Studi di canto Ed. Curci 11526- S. Mercadante, 12 melodie parte I, I° e II° libro - G. Nava, Solfeggi per basso parte I - V. Ricci, L'antica scuola italiana di canto, prima serie. 50 solfeggi per soprano, mezzosoprano o tenore - V. Ricci, L'antica scuola italiana di canto, seconda serie: 50 solfeggi per alto o basso - Ricci, L'antica scuola italiana di canto, terza serie: 45 solfeggi per il medium della voce - V. Ricci, L'antica scuola italiana di canto, quarta serie, parte I, 30 solfeggi per soprano o tenore - F. P. Tosti, Altri 25 solfeggi per l'apprendimento del canto, Ricordi 138156, dal n°42 - L. Lablache 12 vocalizzi per voce di basso, ed. 12566-B.Marchisio, solfeggi della scuola classica napoletana per mezzosoprano, Ed. Ricordi, Milano Porpora, 25 vocalizzi, ed. Ricordi. - Rossini "Vocalizzi" – Lutgen "L'arte della velocità"

2. Esecuzione di un brano tratto da oratorio, messa o cantata, sacro o profano, tratto dal repertorio fino al settecento, scelto dalla Commissione tra due presentati dal candidato;

3. Esecuzione di un'aria d'Opera* tratta dal repertorio fino al Settecento scelta dalla Commissione tra due presentate dal candidato;

4. Esecuzione di un'aria da camera tratta dal repertorio per canto e pianoforte scelta dalla Commissione tra due presentate dal candidato;

5. Lettura a prima vista di un facile brano in lingua italiana per canto e pianoforte scelto dalla Commissione.

**per i brani del repertorio operistico è richiesta l'esecuzione in lingua/ tonalità originale e a memoria.*

Formazione corale I

Anno di corso: **1** - Crediti: **3** – Ore di lezione: **30** – Laboratorio - Forma di verifica: **verifica d'idoneità***

Programma:

Studio di composizioni polifoniche a 3 e a 4 voci tratte dal repertorio sacro e profano del Rinascimento e del Barocco.

Analisi testuale e studio della tecnica vocale. Esercizi per la corretta intonazione di intervalli melodici e armonici, consonanti e dissonanti.

Affinamento della sensibilità armonica e sviluppo delle capacità uditive attraverso la pratica corale. Al termine delle ore d'insegnamento previste il docente esprimerà il giudizio d'idoneità in base alla verifica, per ogni studente, della frequenza, dell'effettuazione del lavoro teorico e/o pratico sia collettivo che individuale richiesto, del raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati.

La forma di verifica sarà stabilita dal docente.

Pratica e lettura pianistica I

Anno di Corso: **1** - CFA: **3** – ore di lezione: **10** – lezione collettiva – Forma di verifica: **verifica d'idoneità**

Programma:

a) una scala maggiore e relativa minore per moto retto ad un'ottava scelta dalla Commissione fra tre presentate dal candidato;

b) due studietti scelti dalla Commissione tra quattro di almeno due autori diversi (Beyer, Pozzoli, Czerny, ecc.);

c) un brano scelto dalla Commissione fra tre di almeno due autori diversi da Bach ai contemporanei.

La forma di verifica sarà stabilita dal docente.

Teorie e tecniche dell'armonia I

Anno di corso: **1** - Crediti: **3** – Ore di lezione: **18** – Lezione collettiva - Forma di verifica: **verifica d'idoneità**

Programma:

Armonizzazione scritta a quattro voci di un breve basso assegnato dalla commissione contenente modulazioni ai toni vicini, settime e note di passaggio.

Durata della prova: 2 ore.

La forma di verifica sarà stabilita dal docente.

Storia e storiografia della musica I

Anno di corso: **1** - Crediti: **3** - Ore di lezione: **18** - Lezione collettiva - Forma di verifica: **verifica d' idoneità**.

Programma:

Elementi di etnomusicologia. Simbologia della musica. Le civiltà orientali, del Mediterraneo e la musica nell'età classica greco-romana. La monodia ecclesiastica e il gregoriano nel primo millennio dell'epoca cristiana. Teoria e notazione. Guido d'Arezzo. La tropatura e il dramma liturgico. Lauda e sacra rappresentazione. Trovieri, trovatori, Minnesänger e la monodia profana. La polifonia dalle origini all'età feudale e comunale. La polifonia francese e italiana nel XIV secolo. Le scuole in Europa dal Quattrocento al Cinquecento. Le riforme religiose e la musica. I grandi maestri oltremontani e italiani quattro-cinquecenteschi nell'epoca del mecenatismo. La stampa musicale. I generi di musica polifonica profana e sacra nel XVI secolo. Il madrigale. I teorici del Rinascimento. Il canto monodico e lo stile concertato. Dagli intermedi al melodramma.

Concetti storiografico-musicali di base relativi a diverse epoche storiche: loro studio e applicazione alle problematiche di vari periodi della storia della musica in vista della valutazione estetica di singole composizioni del passato. Aspetti di trascrizione del testo musicale, interpretazione, prassi esecutiva e cenni organologici. Approfondimento di aspetti particolari della disciplina mediante ascolti guidati, analisi, letture e proiezioni in video. Conoscenza degli strumenti bibliografici e dei repertori enciclopedici bio-bibliografici afferenti ai periodi trattati.

La forma di verifica sarà stabilita dal docente.

Ear training

Anno di corso: **1** - Crediti: **6** - Ore di lezione **36** - Lezione collettiva - Forma di verifica: **esame sostenuto davanti a Commissione**.

Programma d'esame:

Durante il corso ed in sede d'esame verranno trattati alcuni degli elementi sotto elencati, scelti e concordati tra corsisti e docenti in base alle esigenze specifiche della Scuola frequentata.

- 1) Approfondimento della lettura parlata di figurazioni ritmiche complesse.
- 2) Approfondimento del setticlavio con particolare attenzione alle chiavi relative allo strumento, al registro vocale ed al trasporto.
- 3) Aggiornamento sulla grafia contemporanea, con riferimento alle discipline caratterizzanti del percorso di studio degli studenti.
- 4) Lettura ritmica ed eventualmente cantata a prima vista di significativi passi tratti dal repertorio specifico delle discipline caratterizzanti del percorso di studio degli studenti.
- 5) Dettato melodico difficile ad una voce, modulante a tutti i toni vicini.
- 6) Dettato armonico: a) a due voci di stile polifonico b) con triadi e rivolti.
- 7) Lettura cantata di melodie di media difficoltà seguendo le indicazioni dinamiche, agogiche e di fraseggio.
- 8) Riconoscimento analitico estemporaneo, dopo un breve ascolto, dei principali elementi connotativi (andamento, metrica, temi principali, strumentazione, ecc.) di un brano vocale o strumentale tratto dal repertorio che va dal Barocco al Novecento storico.
- 9) Approfondimento di teoria generale.

Teoria e tecnica dell'interpretazione scenica I

Anno di corso: **1** - CFA: **3** - ore di lezione: **18** - Lezione collettiva - Forma di verifica: **esame sostenuto davanti a Commissione**.

Programma d'esame:

1. Esecuzione di un duetto, terzetto o di una scena d'insieme tratta dal Repertorio del teatro musicale italiano del Settecento;
2. Analisi e recitazione di due brani parlati appartenenti al repertorio teatrale del Settecento;
3. Colloquio su un testo teorico riguardante la teoria dell'interpretazione scenica concordato col Docente durante il corso;
4. Colloquio su una o più tematiche trattate.

Musica da camera I

Anno di corso: **1** - Crediti: **3** - Ore di lezione: **15** - Lezione di gruppo - Forma di verifica: **esame sostenuto davanti a Commissione**

Programma d'esame:

Esecuzione di un programma approvato dal Docente dalla durata non inferiore a 10 minuti, comprendente uno o più brani del repertorio cameristico purchè di differenti periodi storici. L'esecuzione del programma potrà essere integrata mediante una tesi multimediale (produzione di una registrazione audio o audiovisiva) concordata con il Docente e consegnata all'Ufficio Didattico entro dieci giorni prima dell'esame. Tale integrazione dovrà considerarsi facoltativa, in aggiunta al minutaggio previsto per la prova d'esame.

Il candidato, per la formazione del gruppo cameristico, dovrà avvalersi di studenti interni all'Istituto frequentanti anche altre classi e, in caso di impossibilità, pure di eventuali collaboratori esterni di sua fiducia ed a proprio carico.

Tecniche di espressione e consapevolezza corporea

Anno di corso: **1** - Crediti: **3** - Ore di lezione: **18** - Lezione collettiva - Forma di verifica: **verifica d' idoneità***

Programma:

Presentazione corporea di un brano musicale dando prova di entrare in sintonia con la musica, scoprirla, comprenderla, tradurre i suoi ritmi e le sue melodie attraverso il movimento, l'ascolto, la voce, l'improvvisazione. Dimostrare il legame tra il linguaggio musicale e ritmi fondamentali del corpo stesso (peso, contrappeso, slancio, sospensione, caduta, arresto, ecc.) e come la voce permetta di penetrare nel cuore del fraseggio, di unire fisicamente suono e corpo. Dar prova di conoscere le tecniche fondamentali afferenti a propriocezione, postura, controllo motorio nonché le principali metodologie nonché quelle per il rilassamento ed i metodi passivi o parzialmente passivi.

La forma di verifica sarà stabilita dal docente.

Strumenti e metodi della ricerca bibliografica

Anno di corso: **1** - Crediti: **6** - Ore di lezione: **18** - Lezione di gruppo - Forma di verifica: **esame sostenuto davanti a commissione**

Programma d'esame:

Il candidato dovrà dar prova della conoscenza e capacità di consultazione dei Repertori (Rilm, Rism, etc.), dizionari e cataloghi bibliografici nonché degli strumenti multimediali oggi a disposizione della ricerca. Dovrà, inoltre, elaborare una breve tesi di carattere storiografico (completa di bibliografia) su argomento concordato col docente e descrivere in sede d'esame il percorso di ricerca bibliografica svolto per la stesura.

Organizzazione dello spettacolo musicale I

Anno di corso: **1** - Crediti: **6** - Ore di lezione: **18** - Lezione di gruppo - forma di verifica: **Verifica d'idoneità**

Programma:

Lo Spettacolo dal vivo; Mission, obiettivi e finalità di uno Spettacolo; Le Fasi della Produzione di uno Spettacolo; La S.I.A.E: finalità, obblighi, esenzioni e tutele; L'E.N.P.A.L.S: finalità, obblighi, esenzioni e tutele; Tecniche di Comunicazione dello Spettacolo: dal cartaceo al web; Direzione Artistica, Ufficio di Produzione, Ufficio Stampa e Ufficio Marketing.

Il corso prevede la collaborazione, la promozione e l'assistenza per una Produzione dell'ISSM "Arturo Toscanini".

La forma di verifica sarà stabilita dal docente.

Lingua inglese I

Anno di corso: **1** - Crediti: **6** - Ore di lezione: **36** - Lezione collettiva - Forma di verifica: **verifica di idoneità***

Programma:

Verifica, tramite test e/o quesiti scritti e/o colloquio orale, o sulla base di idonea certificazione presentata, che il livello di conoscenza della lingua acquisito dal candidato è equivalente a quello denominato internazionalmente PET (Preliminary English Test).

Seconda annualità

Prassi esecutiva e repertori II

Anno di corso: **2** - Crediti: **15** - Ore di lezione: **30** - Lezione individuale - Forma di verifica: **esame sostenuto davanti a Commissione.**

Propedeuticità: *Canto I*

Programma d'esame:

1. Esecuzione di un vocalizzo classico estratto a sorte tra cinque presentati dal candidato scelti tra quelli adoperati nel corso elencati in Prassi 1.
2. Esecuzione di un'aria tratta da oratorio, messa o cantata, del repertorio sacro o profano, scelta dalla Commissione tra quattro presentate dal candidato.
3. Esecuzione di un'aria d'opera*, tratta dal repertorio fino all'Ottocento scelta dalla Commissione fra tre presentate dal candidato.
4. Esecuzione di un brano da camera tratto dal repertorio per canto e pianoforte scelta dalla Commissione tra tre presentati dal candidato.
5. Lettura a prima vista di un brano in lingua italiana per canto e pianoforte scelto dalla Commissione.

**per i brani del repertorio operistico è richiesta l'esecuzione in lingua/tonalità originale e a memoria.*

Pratica e lettura pianistica II

Anno di Corso: **2** - CFA: **3** - ore di lezione: **10** - lezione collettiva - Forma di verifica: **esame sostenuto davanti a commissione**

Programma d'esame:

- a) una scala maggiore e relativa minore per moto retto a due ottave scelta dalla Commissione fra tre presentate dal candidato;
- b) tre studi scelti dalla Commissione tra cinque di almeno tre autori diversi (Duvernoy, Bertini, Heller, ecc.);
- c) due brani scelti dalla Commissione fra quattro di almeno due autori diversi del repertorio romantico.

Formazione corale II

Anno di corso: **2** - Crediti: **3** - Ore di lezione: **30** - Laboratorio - Forma di verifica: **verifica d'idoneità***

Programma:

Studio di composizioni polifoniche a 3 e a 4 voci tratte dal repertorio dalla musica antica ad oggi.

La forma di verifica sarà stabilita dal docente.

Storia e storiografia della musica II

Anno di corso: **2** - Crediti: **3** - Ore di lezione: **18** - Lezione collettiva - Forma di verifica: **esame sostenuto davanti a Commissione.**

Programma d'esame:

L'esame è volto a verificare l'apprendimento del programma svolto. In particolare: L'opera del Seicento. Teoria ed estetica della musica nei secoli XVII e XVIII. L'opera del Settecento. Musica sacra, strumentale e da camera dell'età barocca. Il periodo classico. Il periodo romantico. Le scuole nazionali. Crisi e ricerche di nuovi linguaggi tra la fine dell'Ottocento e la prima guerra mondiale. Il teatro musicale del Novecento. Correnti musicali tra le due guerre.

L'esame verterà sulla discussione di una tesi monografica concordata e sviluppata in accordo con il docente e presentata almeno 10 giorni prima dell'esame.

Teorie e tecniche dell'armonia II

Anno di corso: **2** - Crediti **3** - Ore di lezione: **18** - Lezione collettiva - Forma di verifica: **esame sostenuto davanti a commissione**

Propedeuticità: *Teorie e tecniche dell'armonia I*

Programma d'esame:

1 - Realizzazione scritta, in forma di Corale semplice o figurato, di una modulazione ad un tono vicino con ritorno al tono di partenza proposta dalla Commissione. La modulazione verrà iscritta all'interno di un periodo doppio e lo scritto si intenderà volto a dimostrare la padronanza delle nozioni teoriche essenziali dell'armonia tonale classica (in particolare delle principali formule cadenzali, dei principi che regolano l'impiego delle dominanti secondarie e delle varianti modali specialmente dell'armonia di sottodominante, delle modulazioni ai toni vicini con ritorno al tono di partenza). Durata complessiva della prova: ore 3 (tre).

2 - Realizzazione estemporanea, per iscritto e su proposta della Commissione, di una modulazione ad un tono lontano.

3 - Colloquio che, prendendo spunto dalle precedenti prove d'esame, si rivolgerà approfonditamente a tutta la materia trattata durante il corso con particolare riferimento alla Teoria funzionale dell'armonia tonale classica.

Teoria e tecnica dell'interpretazione scenica II

Anno di corso: **2** - CFA: **3** - ore di lezione: **18** - Lezione collettiva - Forma di verifica: **esame sostenuto davanti a Commissione.**

Programma d'esame:

1. Esecuzione di un duetto, terzetto o di una scena d'insieme tratta dal Repertorio del teatro musicale italiano, tedesco o francese dell'Ottocento scelta dalla Commissione tra due presentate dal candidato;
2. Analisi e recitazione di due brani parlati appartenenti al repertorio teatrale dell'Ottocento scelti dalla Commissione tra quattro presentati dal candidato;
3. Colloquio su un testo teorico riguardante la teoria dell'interpretazione scenica, con particolare riferimento all'esegesi dei personaggi, concordato col Docente durante il corso;
4. Colloquio su una o più tematiche trattate.

Trattati e metodi

Anno di corso: **2** - Crediti: **3** - Ore di lezione: **15** - Lezione di gruppo - Forma di verifica: **esame sostenuto davanti a Commissione.**

Programma d'esame:

Discussione di una breve tesi elaborata dal candidato nella quale si dia prova della conoscenza bibliografica dei trattati e dei metodi dal XVIII secolo ad oggi. Si darà carattere di indagine monografica ad un testo in particolare scelto dal candidato, del quale bisognerà evidenziare i contenuti, proponendo riflessioni sulla loro validità dal punto di vista tecnico, storiografico e didattico.

Musica da camera II

Anno di corso: **2** - Crediti: **3** - Ore di lezione: **15** - Lezione di gruppo - Forma di verifica: **esame sostenuto davanti a commissione**

Propedeuticità: *Musica da camera I*

Programma d'esame:

Esecuzione di un programma approvato dal Docente, dalla durata non inferiore a 15 minuti e comprendente uno o più brani del repertorio cameristico purchè di differenti periodi storici, che sia diverso da quello presentato per l'esame di "Musica da camera I". L'esecuzione del programma potrà essere integrata mediante una tesi multimediale (produzione di una registrazione audio o audiovisiva) concordata con il Docente e consegnata all'Ufficio Didattico entro dieci giorni prima dell'esame. Tale integrazione dovrà considerarsi facoltativa, in aggiunta al minutaggio previsto per la prova d'esame. Il candidato, per la formazione del gruppo cameristico, dovrà avvalersi di studenti interni all'Istituto frequentanti anche altre classi ed, in caso di impossibilità, pure di eventuali collaboratori esterni di sua fiducia ed a proprio carico.

Forme della poesia per musica

Anno di corso: **2** - CFA: **6** - ore di lezione: **36** - Lezione collettiva - Forma di verifica: **esame sostenuto davanti a Commissione.**

Programma d'esame:

Elaborato scritto, da presentare almeno dieci giorni prima dell'esame, incentrato su uno dei temi trattati durante il corso preventivamente concordato con il docente. L'esame consisterà altresì in una dissertazione orale sul lavoro svolto, nonché sui temi generali del programma di studio, in particolare: tratti peculiari poetico ed elementi di metrica e versificazione italiana; forme più rilevanti della poesia italiana, francese e tedesca interpretate dal canto, indagando sul complesso rapporto d'interazione espressiva con l'arte musicale in base alla specificità dei rispettivi sistemi metrici, retorici e comunicativi.

Organizzazione dello spettacolo musicale II

Anno di corso: **2** – Crediti: **3** – Ore di lezione: **18** – Lezione collettiva - forma di verifica: **esame sostenuto davanti a Commissione.**

Programma:

Esempi di produzione di uno spettacolo: dal solista all'opera ai nuovi linguaggi; Pubblico e Privato: finanziamenti, partenariati e collaborazioni; Il FUS (Fondo Unico dello Spettacolo); Le Fondazioni Lirico Sinfoniche e gli altri Enti e Istituzioni; Lo Spettacolo pubblico in Sicilia: Nomi, Luoghi, Festival e Istituzioni.

Il corso prevede la collaborazione, la promozione e l'assistenza per una Produzione dell'ISSM "Arturo Toscanini".

L'esame prevede una discussione sugli argomenti studiati.

Materia a scelta dello studente I (vedasi tra le attività annualmente attivate)

Anno di corso: **2** - Crediti: **6** – Ore di lezione: **30** - Forma di verifica: **verifica d'idoneità* e/o esame (dipende dalla materia)**

Altre attività formative anche esterne a scelta dello studente I (Concerti, seminari, laboratori, ecc.)

Anno di corso: **2** - Crediti: **3** – Forma di verifica: **valutazione da Commissione preposta**

Declaratoria per le verifiche:

Le "attività formative anche esterne a scelta dello studente" sono costituite dal complesso delle attività svolte dallo studente nell'arco temporale del percorso formativo, ovvero entro il 31 Ottobre dell'anno accademico di riferimento, purché ad esso attinenti e documentate.

A titolo esemplificativo rientrano nelle "attività formative anche esterne a scelta dello studente" le esibizioni esterne, la frequenza a corsi non inclusi nel proprio piano di studi, la partecipazione a concorsi, master-class, seminari, tirocini, la pubblicazione di saggi, l'incisione di esecuzioni, la partecipazione attiva a progetti formativi, di ricerca o di produzione artistica.

La valutazione delle attività formative a scelta svolte da gli studenti è effettuata da apposita Commissione, al termine del percorso di studi del candidato, sulla base della documentazione e dei titoli presentati dallo stesso.

Lingua inglese II

Anno di corso: **2** - Crediti: **6** – Ore di lezione: **36** – Lezione collettiva - Forma di verifica: **verifica di idoneità***

Propedeuticità: *Lingua inglese I*

Programma:

Verifica, tramite test e/o quesiti scritti e/o colloquio orale, o sulla base di idonea certificazione presentata (esami o verifiche di lingua inglese sostenuti presso istituti di livello universitario), dell'acquisizione da parte del candidato di una approfondita conoscenza della lingua, che consenta allo studente di integrare autonomamente la propria conoscenza del lessico e della terminologia musicale, ovvero dell'acquisizione del livello denominato internazionalmente PET (Preliminary English Test) integrato con una buona conoscenza del lessico e della terminologia musicale.

Terza annualità**Prassi esecutiva e repertori III**

Anno di corso: **3** - Crediti: **12** – Ore di lezione: **35** – Lezione individuale - Forma di verifica: **esame sostenuto davanti a Commissione.**

Propedeuticità: *Canto II*

Programma d'esame:

1. Esecuzione di un vocalizzo classico, estratto a sorte tra quattro presentati dal candidato scelti preferibilmente nelle raccolte adoperate nell'esame di prassi esecutiva e repertori I;

2. Esecuzione di un vocalizzo moderno estratto a sorte su tre presentati dal candidato scelti preferibilmente tra le seguenti raccolte: AA.VV. Racc. Ed. Ricordi, Vocalizzi nello stile moderno (I e II serie) per ogni registro vocale- AA.VV. Racc. Ed. CURCI Antologia di vocalizzi (fasc. I, II, III, IV) per ogni registro vocale-F. Cilea, 3 vocalizzi da concerto, Milano, ed. Ricordi – Vocalises-Etudes ed. Leduc.

3. Esecuzione di un'aria d'opera* del repertorio fino all'Ottocento scelte dalla Commissione tra cinque presentate dal candidato; qualora un recitativo preceda il brano e una cabaletta lo segua, è d'obbligo l'esecuzione.

4. Esecuzione di un'aria d'Opera tratta dal repertorio del Novecento scelta dalla Commissione tra due presentate dal candidato;

5. Esecuzione di un Lied o Chanson, Aria da Camera in lingua italiana o nelle altre lingue europee del repertorio dell'800 e del '900 scelto dalla Commissione tra tre presentati dal candidato;

6. Esecuzione di un brano operistico scelto dalla Commissione e assegnato al candidato due ore prima dell'effettuazione dell'esame. Non è richiesta l'esecuzione a memoria.

**per i brani del repertorio operistico è richiesta l'esecuzione in lingua/tonalità originale e a memoria.*

Storia delle forme e dei repertori musicali

Anno di corso: **3** – CFA: **3** – ore di lezione: **18** – lezione collettiva – Forma di verifica: **esame sostenuto davanti a Commissione.**

Programma d'esame:

Elaborato scritto, da presentare dieci giorni prima dell'esame, incentrato su uno dei temi trattati durante il corso preventivamente concordato con il docente. L'esame consisterà altresì in una dissertazione orale sul lavoro svolto, nonché sui temi generali e sulla conoscenza essenziale di fonti, indirizzi e metodologie riguardanti i periodi storici e le concezioni estetiche della musica occidentale; gli ambiti di uso e di consumo; la musica colta e popolare: i generi, le forme, i linguaggi, le notazioni ed evoluzioni, gli strumenti.

Formazione corale III

Anno di corso: **3** - Crediti: **3** - Ore di lezione: **30** - Laboratorio - Forma di verifica: **verifica d'idoneità***

Programma:

Studio di composizioni polifoniche a 3 e a 4 voci tratte dal repertorio dalla musica antica ad oggi.

La forma di verifica sarà stabilita dal docente.

Tecniche fondamentali di accompagnamento pianistico

Anno di corso: **3** - CFA: **3** - ore di lezione: **18** - lezione collettiva - Forma di verifica: **esame sostenuto davanti a Commissione**

Programma d'esame:

Esecuzione di:

- a) due brani scelti dalla Commissione tra quattro di almeno due autori diversi da Bach ai contemporanei;
- b) lettura a prima vista di un brano facile;
- c) trasposizione di una melodia un tono sopra e un tono sotto.

Letteratura vocale

Anno di corso: **3** - CFA: **3** - ore di lezione: **15** - Lezione di gruppo - Forma di verifica: **esame sostenuto davanti a Commissione.**

Programma d'esame:

Esecuzione di due coppie di composizioni in lingua diversa concordate con il Docente, una sulla stessa poesia italiana e una sulla stessa poesia tedesca o francese, facendo precedere ciascuna coppia da una breve presentazione delle principali affinità o diversità di interpretazione dello stesso testo date da parte dei Compositori scelti. Dall'esame dovranno emergere le competenze acquisite nell'analisi e confronti di testi e musiche di importanti componimenti del repertorio letterario e/o poetico italiano, tedesco e francese con particolare riferimento a stessi frammenti impiegati in lingua diversa da differenti Compositori.

Fondamenti di storia della vocalità

Anno di corso: **3** - CFA: **3** - ore di lezione: **15** - Lezione di gruppo - Forma di verifica: **esame sostenuto davanti a Commissione.**

Programma d'esame:

Elaborato scritto, da presentare almeno dieci giorni prima, dell'esame incentrato su uno degli argomenti trattati durante il Corso e preventivamente concordato con il docente. L'esame consisterà nella dissertazione dell'elaborato e sul programma generale di studio: le varie culture della vocalità d'arte in Occidente e nelle culture extraeuropee; le fonti della storia del canto; elementi di fonologia, fonetica e fisiologia della fonazione; approfondimento critico del rapporto canto-parola, delle tecniche, delle estetiche, delle ideologie concernenti il canto.

Teoria e tecnica dell'interpretazione scenica III

Anno di corso: **3** - CFA: **3** - ore di lezione: **18** - Lezione collettiva - Forma di verifica: **esame sostenuto davanti a Commissione.**

Programma d'esame:

1. Esecuzione di un'ampia scena d'insieme tratta dal Repertorio del teatro musicale italiano, tedesco o francese dell'Ottocento o del Novecento scelta dalla Commissione tra quattro presentate dal candidato;
2. Analisi e recitazione di due brani parlati appartenenti al repertorio teatrale del Novecento scelti dalla Commissione tra quattro presentati dal candidato;
3. Colloquio su due libretti d'Opera, con particolare riferimento all'esegesi dei personaggi, concordati col Docente durante il corso;
4. Illustrazione dei punti salienti di un libretto d'Opera assegnato dalla Commissione due ore prima dell'effettuazione dell'esame;
5. Colloquio su una o più tematiche trattate.

Informatica musicale ed altre attività formative (vedasi tra le attività annualmente attivate)

Anno di corso: **3** - Crediti: **12** - Ore complessive di lezione: **36** - Lezioni di gruppo - Forma di verifica: **verifica d'idoneità***

Informatica musicale (Obbligatoria)

Anno di corso: **3** - Crediti: **6** - Ore di Lezione: **18** - Lezione di gruppo - Forma di verifica: **verifica d'idoneità***

Programma verifica:

Verifica, tramite supporto multimediale, delle competenze acquisite nei campi della videoscrittura musicale e della programmazione per l'audio e le applicazioni musicali.

Materia a scelta dello studente II (vedasi tra le attività annualmente attivate)

Anno di corso: **3** - Crediti: **6** - Ore di lezione: **30** - Forma di verifica: **verifica d'idoneità* e/o esame (dipende dalla materia)**

Altre attività formative anche esterne a scelta dello studente II (Concerti, seminari, laboratori, ecc.)Anno di corso: **3** - Crediti: **3** – Forma di verifica: **valutazione da Commissione preposta**

Declaratoria per le verifiche:

Le “attività formative anche esterne a scelta dello studente” sono costituite dal complesso delle attività svolte dallo studente nell'arco temporale del percorso formativo, ovvero entro il 31 Ottobre dell'Anno Accademico di riferimento, purché ad esso attinenti e documentate.

A titolo esemplificativo rientrano nelle “attività formative anche esterne a scelta dello studente” le esibizioni esterne, la frequenza a corsi non inclusi nel proprio piano di studi, la partecipazione a concorsi, master-class, seminari, tirocini, la pubblicazione di saggi, l'incisione di esecuzioni, la partecipazione attiva a progetti formativi, di ricerca o di produzione artistica.

La valutazione delle attività formative a scelta svolte da gli studenti è effettuata da apposita Commissione, al termine del percorso di studi del candidato, sulla base della documentazione e dei titoli presentati dallo stesso.

Prova finaleAnno di corso: **3** - Crediti: **9** – Lezione individuale - Forma di verifica: **esame sostenuto davanti a Commissione.**

Programma d'esame:

La prova finale ha la funzione di mettere in luce le peculiarità del candidato emerse durante il Triennio. Può riguardare una qualsiasi delle aree disciplinari della Scuola frequentata, a condizione che la disciplina sia attiva nell'a.a. in corso; il programma sarà a libera scelta del candidato e non dovrà coincidere con altro programma eseguito interamente in esami precedenti.

Lo studente, che dovrà individuare uno o più docenti relatori, è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti gli altri crediti del proprio percorso formativo.

Se la prova finale riguarda una materia teorica o teorico-tecnica, l'elaborato (tesi scritta, supporto multi-mediale, ecc...) deve essere consegnato alla Segreteria didattica almeno 20 giorni prima dell'esame, in numero di quattro copie.

La Commissione della prova finale è formata da un numero dispari di componenti (almeno cinque). La Commissione è presieduta dal Direttore o da un suo delegato, e deve comprendere il docente relatore, o i docenti relatori, individuato/i per la Prova e da almeno un docente di riferimento della Scuola frequentata.

Il voto finale è espresso in centodecimi, con eventuale lode.

Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a centodecimi, delle votazioni conseguite nell'intero percorso, con la seguente distribuzione:

a) attività formative di base	10%
b) attività formative caratterizzanti	70%
c) attività formative affini o integrative	10%
d) attività formative scelte dallo studente	10%

La media ponderata dei voti può essere integrata dalla Commissione per un punteggio non superiore a 10/110.

La lode, per essere assegnata, deve essere accolta all'unanimità dalla Commissione.

La verifica della conoscenza di una lingua straniera comunitaria non incide sul voto finale.

***Al termine delle ore d'insegnamento previste il docente esprimerà il giudizio d'idoneità in base alla verifica, per ogni studente, della frequenza, dell'effettuazione del lavoro teorico e/o pratico sia collettivo che individuale richiesto, del raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Corso.**

Tra le attività annualmente attivate, oltre all'Informatica musicale potranno essere inserite anche le seguenti:

Analisi di letteratura musicale per formazioni vocali a cappellaAnno di corso: **2 o 3** - Crediti: **3** – Ore di lezione: **15** – Lezione di gruppo - Forma di verifica: **verifica d'idoneità***

Programma verifica:

Elaborato scritto nel quale il candidato presenterà l'analisi di due brevi componimenti per Coro a cappella concordati con il Docente. L'analisi, che potrà essere svolta anche in forma prevalentemente schematica, sarà comunque finalizzata ad evidenziare quanto, nei componimenti, costituisca la forma e sostanzialmente le caratteristiche della scrittura musicale della polifonia vocale classica

Analisi delle forme compositiveAnno di corso: **3** - Crediti: **3** - Ore di lezione: **18** – Lezione collettiva - Forma di verifica: **esame sostenuto davanti a Commissione.**Propedeuticità: *Teorie e tecniche dell'armonia.*

Programma d'esame:

1 - Analisi scritta - su un'eventuale serie di quesiti proposti dalla commissione esaminatrice - di una composizione appartenente alla letteratura musicale del periodo che va dal Barocco al Romanticismo di lunghezza orientativamente pari ad un tempo di sonata. Il brano potrà essere in una qualsiasi delle forme tipiche del periodo suddetto e dovrà possedere caratteristiche tali da consentire osservazioni di rilievo riguardo ai processi musicali che ne sottendono la forma. L'analisi dovrà comprendere considerazioni al riguardo di tutto quanto, all'interno del brano in esame, riesca ad essere individuato quale generatore di “senso e/o forma musicale”.

L'elaborato potrà essere svolto in forma prevalentemente schematica che contempra l'eventuale uso di annotazioni sulla partitura.

Durata complessiva della prova: ore 4 (quattro) previa dotazione della partitura ed eventuale ascolto del brano in esame.

2 - Colloquio che, prendendo spunto dalla realizzazione della prima prova d'esame, si rivolgerà anche a tutta la materia trattata durante il corso, con particolare riferimento a:

- Le danze nelle Suites e i loro principi costruttivi
- La fuga
- L'articolazione fraseologica del periodo Classico
- Il principio della simmetria binaria

- Il principio della simmetria ternaria
- La ciclicità: il Rondò
- Il minuetto nella sua evoluzione
- Le forme sonatistiche: l'allegro di sonata, il rondò-sonata, le forme miste
- Le forme contrappuntistiche
- Musica e testo verbale: il Lied

Approfondimenti riguardo al ruolo delle altre classi operative dell'Analisi musicale (melodia, texture, ritmo) nei processi di generazione della forma musicale.

Fondamenti di composizione

Anno di corso: **2 o 3** - Crediti: **3** - Ore di lezione: **18** – Lezione collettiva - Forma di verifica: **esame sostenuto davanti a Commissione**

Propedeuticità: *Teorie e tecniche dell'armonia.*

Programma d'esame:

Discussione di due brevi elaborati svolti durante il corso da redigersi uno per pianoforte, in piccola forma-sonata (1° tempo di sonatina) od in forma di danza binaria, ed uno per strumento solista (o voce, quale vocalizzo o con testo letterario) e pianoforte, in forma ternaria A-B-A'. Gli elaborati andranno consegnati alla segreteria didattica almeno **quindici giorni** prima della data fissata per l'appello.

Musica d'insieme vocale

Anno di corso: **2 o 3** - Crediti: **3** – Ore di lezione: **15** – Lezione di gruppo - Forma di verifica: **verifica d'idoneità***

Programma verifica:

Esecuzione di un programma approvato dal Docente dalla durata non inferiore a 10 minuti, comprendente uno o più brani di repertorio purchè di due composizioni di differenti periodi storici. Il candidato, per la formazione del gruppo cameristico, dovrà avvalersi di studenti interni all'Istituto frequentanti anche altre classi ed, in caso di impossibilità, anche di eventuali collaboratori esterni di sua fiducia ed a proprio carico.

Tecnologie e tecniche della ripresa e della registrazione audio

Anno di corso: **2 o 3** - Crediti: **6** – Ore di lezione: **18** – Lezione di gruppo- Forma di verifica: **verifica d'idoneità.**

Programma verifica:

Discussione su una breve tesi elaborata dal candidato nella quale si dia prova della conoscenza della storia delle tecniche della ripresa e registrazione audio, della classificazione e descrizione delle principali tipologie di microfono, dell'analisi ed utilizzo dei grafici di risposta in frequenza e delle acustiche dei vari ambienti di ripresa, delle nozioni base sui sistemi di Hard-disk recording, della classificazione e descrizione delle principale tecniche di ripresa stereo e dei vari tipi di diffusore, dell'audio analogico e digitale, dell'analisi dei diagrammi polari.

Elementi di strumenti a percussione

Anno di corso: **2 o 3** – Crediti: **6** – Ore di lezione: **30** – Lezione di gruppo – Forma di verifica: **Verifica d'idoneità***

Programma:

- Lettura ritmica applicata con strumenti a percussione o Body Percussion
- Impugnatura per Bacchette, Stick control;
- Studio e Conoscenza degli strumenti utilizzati in orchestra Sinfonica;
- Tamburo
- Timpani
- Cassa o Grancassa
- Piatti a coppia e Piatto sospeso
- Tamburello basco
- Triangolo
- Toms e Floor toms
- Gong, Tam Tam
- Tastiere a Percussione

La forma di verifica sarà stabilita dal docente.

E' consentita, inoltre, la scelta di qualsiasi Campo disciplinare già attivato appartenente a tutte le Scuole Classiche, Jazz e Pop-rock, purchè non rientrante tra le Materie Caratterizzanti.

Riconoscimento in CFA (crediti formativi accademici), determinati ai sensi e con le modalità di cui dell'art. 16 del Regolamento didattico del Triennio di 1° livello, di titoli dell'ordinamento previgente già acquisiti

Ear training

riconosciuto su attestazione del conseguimento di
Licenza di TEORIA, SOLFEGGIO E DETTATO MUSICALE

Teoria e tecnica dell'interpretazione scenica I

ricosciuto su attestazione del conseguimento di
Licenza di ARTE SCENICA

Pratica e lettura pianistica I

ricosciuto su attestazione del conseguimento di
Comp. inferiore di LETTURA DELLA PARTITURA
Licenza di PIANOFORTE COMPLEMENTARE
Licenza di ORGANO COMPLEMENTARE E CANTO GREGORIANO
Comp. inferiore di ORGANO E COMPOSIZIONE ORGANISTICA
Comp. inferiore di PIANOFORTE PRINCIPALE

Pratica e lettura pianistica II

ricosciuto su attestazione del conseguimento di
Comp. inferiore di ORGANO E COMPOSIZIONE ORGANISTICA
Comp. inferiore di PIANOFORTE PRINCIPALE
Comp. medio di LETTURA DELLA PARTITURA

Formazione corale

ricosciuto su attestazione di assolvimento degli obblighi frequenza in
ESERCITAZIONI CORALI

Musica da camera I

ricosciuto su attestazione di assolvimento degli obblighi frequenza biennale in
MUSICA DA CAMERA

Musica da camera II

ricosciuto su attestazione di assolvimento degli obblighi frequenza triennale in
MUSICA DA CAMERA

Prassi esecutive e repertori I

ricosciuto su attestazione del conseguimento di
Comp. inferiore di CANTO ramo cantanti e ramo didattico

Storia e storiografia della Musica I

ricosciuto su attestazione del conseguimento di
Licenza di STORIA ED ESTETICA MUSICALE

Storia e storiografia della Musica II

ricosciuto su attestazione del conseguimento di
Licenza di STORIA ED ESTETICA MUSICALE

Teorie e tecniche dell'armonia

ricosciuto su attestazione del conseguimento di
Licenza di ARMONIA COMPLEMENTARE
Comp. Inferiore di COMPOSIZIONE
Diploma di ORGANO E COMPOSIZIONE ORGANISTICA

Analisi delle forme compositive

ricosciuto su attestazione del conseguimento di
Licenza di ARMONIA COMPLEMENTARE
Comp. medio di COMPOSIZIONE

Fondamenti di composizione

ricosciuto su attestazione del conseguimento di
Comp. inferiore di COMPOSIZIONE
Diploma di ORGANO E COMPOSIZIONE ORGANISTICA

Forme della poesia per musica

ricosciuto su attestazione del conseguimento di
Licenza di LETTERATURA POETICA E DRAMMATICA