

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

ARTURO TOSCANINI**Scuola di Canto****Biennio Specialistico Ordinamentale di II livello**

Sbocchi professionali: Attività professionale concertistica orientata all'esecuzione da solista o in gruppi cameristici e d'insieme.

**Obiettivi
formativi
specifici:**

Al conseguimento del titolo i Diplomatici Accademici di II livello in **Canto** avranno conseguito: personalità artistica ed elevato livello professionale che consente loro di realizzare ed esprimere i propri concetti artistici; una buona conoscenza di stili e tecniche strumentali/interpretative ad essi relative, del repertorio storico come contemporaneo tale da consentire loro di prodursi in una vasta gamma di contesti differenti; capacità: di interpretare con una cifra distintiva e personale musiche del repertorio storico come contemporaneo; di fornire adeguatamente il proprio apporto con professionalità artistica sia in qualità di solista, che in gruppi cameristici e in compagini orchestrali; di sviluppare ulteriormente e autonomamente le proprie tendenze estetiche in una particolare area di specializzazione; di relazionare le conoscenze con abilità pratiche per rafforzare il proprio sviluppo artistico; di rappresentare per iscritto come verbalmente i propri concetti artistici; di intraprendere in modo organizzato progetti artistici in contesti nuovi o sconosciuti, anche in staff con esperti di altre aree artistiche, nel contesto del teatro musicale o del mondo produttivo. facoltativamente tra le materie a scelta, i 24 CFA indispensabili per la partecipazione al Concorso per l'insegnamento nelle Scuole; adeguate tecniche di controllo posturale ed emozionale; adeguate competenze nel campo dell'informatica musicale nonché quelle relative ad una seconda lingua comunitaria.

Note: L'obiettivo del biennio specialistico in canto lirico è quello di fornire la possibilità di approfondire il repertorio vocale operistico, concertistico, sinfonico e cameristico. Pertanto al primo anno lo studio sarà concentrato su un argomento tematico-monografico (epoca, compositore, lingua, stile) mentre al secondo anno su un ruolo d'opera completo.

**Titoli e
conoscenze
richiesti per
l'accesso:**

Possesso di laurea o di diploma accademico di primo livello o di diploma di Conservatorio unitamente a un diploma di scuola secondaria superiore, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Occorre altresì che la preparazione acquisita sia coerente e adeguata al corso di secondo livello.

Possono chiedere l'ammissione condizionata i candidati che prevedono di conseguire i titoli richiesti entro la sessione di febbraio-marzo dell'anno accademico di riferimento.

Programma esame di ammissione:

Eventuale preselezione: esecuzione di un brano a scelta del candidato di durata max 10'.

Prova pratica (la Commissione ha facoltà di ascoltare tutto o parte del programma presentato):

1. Esecuzione di 2 Arie d'opera, estratte a sorte, tra 3 presentate di autori diversi tratte dal repertorio classico al moderno in tonalità e Lingua originali, di cui almeno due con recitativo.
2. Esecuzione di 2 Arie da Camera in Lingue diverse tratte dal repertorio classico al romantico. Il candidato ha facoltà di sostituirne una con un brano del repertorio sacro oppure con una Scena ed Aria da concerto tratto dal suddetto repertorio.
3. Dar prova di sapersi accompagnare al pianoforte in un'Aria da Camera o d'Opera scelta dal candidato.

Il candidato può inserire nel suddetto programma una composizione per ensemble cameristico.

Prova di lettura: esecuzione estemporanea di un brano assegnato dalla Commissione (tempo massimo concesso prima dell'esecuzione: 2 volte la durata del brano).

Prova orale: il colloquio verterà sul percorso formativo già intrapreso e sugli eventuali orientamenti professionali già emersi durante gli ultimi anni di formazione con particolare riferimento agli interessi dello specifico indirizzo. Valutazione del curriculum del candidato.

Attribuzione eventuali crediti o debiti:

Non possono essere attribuiti crediti o obblighi formativi aggiuntivi in misura superiore ai 2/3 del totale. Sono esenti da obblighi formativi aggiuntivi i candidati in possesso di diploma accademico di primo livello coerente con la prosecuzione degli studi, la cui preparazione acquisita sia adeguata al corso di secondo livello.

Per i candidati in possesso di diploma del previgente ordinamento conseguito in un Conservatorio o Istituto Musicale Pareggiato gli obblighi formativi aggiuntivi sono, di norma, quelli previsti dal piano di studio. Eventuali crediti, o riduzioni di obblighi formativi aggiuntivi, possono essere riconosciuti in sede d'esame di ammissione in relazione alla precedente preparazione acquisita dal candidato, e anche nel corso della frequenza, in relazione alle conoscenze e capacità dimostrate.

Caratteristiche della prova finale:

Programma libero da concerto, non coincidente con altro programma eseguito interamente in esami precedenti, di 30 minuti circa, da solista con accompagnamento strumentale o orchestrale

Prima annualità**Storia delle forme e dei repertori musicali**

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

Il corso di studio verterà sull'approfondimento delle forme musicali e dei repertori nel periodo che va dall'opera buffa ad oggi con particolare attenzione alle opere relative al corso di studio.

La forma di verifica sarà stabilita dal docente.

Prassi esecutive e repertori (per Canto e pianoforte) I

Anno di corso: **1** - Crediti: **6** - Ore di lezione: **15** - Lezione individuale - Forma di verifica: **Esame.**

Programma d'esame:

Esecuzione di tre arie da camera per canto e pianoforte, in lingua italiana, del Repertorio fino all'Ottocento scelte estemporaneamente dalla Commissione tra cinque presentate dal candidato.

Prassi esecutive e repertori (Solistico lirico-sinfonico per Canto) I

Anno di corso: **1** - Crediti: **12** – Ore di lezione: **30** – Lezione individuale - Forma di verifica: **Esame**.

Programma d'esame:

Esecuzione di un'aria tratta da oratorio, messa, cantata tra due presentate dal candidato.

Esecuzione di tre arie d'opera* su cinque presentate dal candidato in qualunque lingua su programma tematico-monografico (epoca/compositore/lingua/stile) concordato col docente durante lo svolgimento del corso.

Esecuzione di un brano tratto dal repertorio sinfonico (si escluda oratorio, messa o cantata) scelto dal candidato e concordato col Docente durante lo svolgimento del Corso.

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

Musica da camera I

Anno di corso: **1** - Crediti: **6** – Ore di lezione: **20** – Lezione di gruppo - Forma di verifica: **Esame**.

Programma d'esame:

Esecuzione di un programma approvato dal Docente dalla durata non inferiore a 15 minuti, comprendente un minimo di due composizioni di differenti periodi storici. Il programma potrà comprendere trascrizioni soltanto ed esclusivamente in mancanza di repertorio originale.

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, anche di eventuali collaboratori esterni di sua fiducia ed a proprio carico.

Dizione

Anno di corso: **1** - Crediti: **6** – Ore di lezione: **36** – Lezione collettiva - Forma di verifica: **Verifica d'idoneità**.

Programma della verifica d'idoneità:

Lettura estemporanea di uno o più brani a scelta della commissione.

Recitazione a memoria di brani teatrali preparati durante il Corso; uno a scelta del candidato e un altro precedentemente assegnato in fase di lezione.

Interrogazioni sul programma di *Dizione* facendo attenzione ad applicare quanto acquisito durante il Corso.

Tecniche di espressione e consapevolezza corporea

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

Programma d'esame:

Gli esami verranno effettuati con la presentazione, individuale o collettiva, di una creazione/improvvisazione di un movimento vocale/musicale che dovrà poi essere argomentato dalla genesi mentale alla sua realizzazione e motivarla nei particolari espressivi tenendo conto di ritmo, movimento e pensiero. La presentazione potrà essere anche illustrata da uno scritto sugli argomenti elaborati.

Gestione di eventi culturali e di spettacolo dal vivo

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

Programma di studio:

- Pubblico e Privato: finanziamenti, partenariati e collaborazioni
- Associazionismo
- Attestati, Attestazioni e Titoli Artistici
- La S.I.A.E: finalità, obblighi, esenzioni e tutele.
- L'E.N.P.A.L.S: finalità, obblighi, esenzioni e tutele.
- Esempi di produzione di uno spettacolo: solista, orchestra, opera e nuovi linguaggi

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.

Materia a scelta dello studente I

Anno di corso: **1** - Crediti: **6** – Ore di lezione: **36** - Forma di verifica: **Verifica d'idoneità o Esame**.

Materia e/o attività a scelta dello studente II

Anno di corso: **1** - Crediti: **6** – Ore di lezione: **36** - Forma di verifica: **Verifica d'idoneità o Esame**.

Le attività saranno valutate in base all'art. 13 del Regolamento Didattico dei *Corsi di Diploma Accademico di 2° livello* e relativa tabella di valutazione (5h di attività/1 CFA)

Lingua straniera comunitaria I (Lingua inglese I)

Anno di corso: **1** - Crediti: **3** – Ore di lezione: **25** – Lezione collettiva - Forma di verifica: **Verifica d'idoneità**.

Il programma di studio sarà stabilito dal docente a seguito di un accurato test d'ingresso degli studenti e sarà propedeutico all'acquisizione del livello B1 di inglese.

La forma di verifica finale sarà stabilita dal docente e riguarderà le seguenti competenze linguistiche: *Speaking, Reading, Listening e Writing*.

Seconda annualità**Lettura del repertorio**

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

Esecuzione di parti significative tratte da brani del repertorio operistico e/o del repertorio sacro e profano, scelti dal candidato, e analizzati nei suoi connotati storici, tecnici e stilistici.

La forma di verifica sarà stabilita dal docente.

Prassi esecutive e repertori (per Canto e pianoforte) II

Anno di corso: **2** - Crediti: **6** – Ore di lezione: **15** – Lezione individuale - Forma di verifica: **Esame**.

Propedeuticità: *Prassi esecutive e repertori (per Canto e pianoforte I)*

Programma d'esame:

Esecuzione di tre brani per canto e pianoforte, in qualunque lingua straniera, scelti estemporaneamente dalla Commissione tra cinque presentati dal candidato;

Esecuzione di un brano moderno per canto e pianoforte, del periodo dal Novecento a oggi, scelto dal candidato e concordato col Docente durante lo svolgimento del Corso.

Prassi esecutive e repertori (Solistico lirico-sinfonico per Canto) II (*)

Anno di corso: **2** - Crediti: **12** – Ore di lezione: **30** – Lezione individuale - Forma di verifica: **Esame**.

Propedeuticità: *Prassi esecutive e repertori (Solistico lirico-sinfonico per Canto I)*

Programma d'esame:

Studio di un ruolo operistico completo, di qualunque epoca in qualunque lingua.

Esecuzione* di una selezione tratta dal ruolo studiato durante l'anno, della durata di almeno 30 minuti.

Esecuzione di un brano tratto dal repertorio operistico scelto dalla commissione e consegnato al candidato tre ore prima dell'effettuazione dell'esame.

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

Drammaturgia musicale

Anno di corso: **2** - Crediti: **6** – Ore di lezione: **25** – Lezione di gruppo - Forma di verifica: **Esame**.

Programma d'esame:

Elaborato scritto - da presentare 10 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 tratti distintivi essenziali della drammaturgia musicale, indagando nel contempo sul peculiare statuto del libretto d'opera e tramite elementi di metrica italiana sulla versificazione del testo cantato e su due opere teatrali correlate prese in esame durante il corso, appartenenti ad ambiti cronologici diversi.

Musica da camera II

Anno di corso: **2** - Crediti: **6** – Ore di lezione: **20** – Lezione di gruppo - Forma di verifica: **Esame**.

Propedeuticità: *Musica da camera I*

Programma d'esame:

Esecuzione di un programma approvato dal Docente dalla durata non inferiore a 15 minuti, comprendente un minimo di due composizioni di differenti periodi storici, che sia diverso da quello presentato per l'esame di "Musica da Camera I". Il programma potrà comprendere trascrizioni soltanto ed esclusivamente in mancanza di repertorio originale.

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, anche di eventuali collaboratori esterni di sua fiducia ed a proprio carico.

Gestualità e movimento scenico

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

Programma d'esame:

Discussione di un elaborato scritto, da consegnare alla Segreteria Didattica almeno quindici giorni prima dell'effettuazione dell'esame;

Parte pratica:

a) lettura estemporanea di un brano di prosa;

b) canto e interpretazione scenica di una scena, a scelta del candidato, estrapolata da un'Opera lirica. Il candidato dovrà fare precedere l'esecuzione da notizie dettagliate sulle fonti da cui il libretto deriva, dal riassunto dell'intero libretto, dalle spiegazioni relative al carattere del personaggio interpretato;

c) illustrazione dei punti salienti di un libretto d'opera consegnato al candidato tre ore prima dell'effettuazione dell'esame.

Dall'esame dovranno emergere le abilità acquisite per il raggiungimento della verisimiglianza e dell'autenticità della rappresentazione attraverso il gesto e il movimento nonché le competenze sulla interpretazione dei personaggi ed aspetti stilistici ad esse connessi con particolare riferimento all'Opera, al Teatro e ad altre forme di spettacolo musicale.

Informatica musicale

Anno di corso: **2** - Crediti: **3** – Ore di lezione: **15** – Lezione di gruppo - Forma di verifica: **Verifica d'ideoneità**.

Al termine delle ore d'insegnamento previste il docente esprimerà il giudizio d'ideoneità 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.

Materia e/o attività a scelta dello studente III

Anno di corso: **2** - Crediti: **6** – Ore di lezione: **36** - Forma di verifica: **Verifica d'ideoneità o Esame**.

Le attività saranno valutate in base all'art. 13 del Regolamento Didattico dei *Corsi di Diploma Accademico di 2° livello* e relativa tabella di valutazione (5h di attività/1 CFA)

Lingua straniera comunitaria II (Lingua inglese II)

Anno di corso: **2** - Crediti: **3** – Ore di lezione: **25** – Lezione collettiva - Forma di verifica: **Esame**.

Propedeuticità: *Lingua straniera comunitaria I (Lingua inglese I)*

Programma di studio:

Revisione delle strutture grammaticali del primo Anno;

Il programma di studio sarà stabilito dal docente, comprenderà la revisione delle strutture grammaticali della prima annualità e sarà propedeutico all'acquisizione del livello B2 di inglese.

Programma d'esame:

Gli studenti saranno messi alla prova sulle loro abilità e capacità di prendere parte in diversi tipi di interazione con il docente con particolare riguardo alla disciplina musicale.

La forma d'esame finale sarà stabilita dal docente e riguarderà le seguenti competenze linguistiche: *Speaking, Reading, Listening e Writing*

Comprenderà, inoltre, i punti principali di un quesito scritto specifico con esercizi vari (*Quizlet: domande scritte, termini da abbinare, domande a scelta multipla e domande vero/falso*) della Terminologia Musicale sia Classico che Jazz, dopo aver acquisito conoscenza del Glossario della Terminologia e definizioni specialistiche musicali.

Prova finale

Anno di corso: **2** - Crediti: **9** – Ore di lezione: *///* – - Forma di verifica: **Esame**

Programma d'esame:

Programma libero da concerto, non coincidente con altro programma eseguito interamente in esami precedenti, di 30 minuti circa, da solista con accompagnamento strumentale o orchestrale

Materie a scelta dello studente**Storia del costume e della scenografia**

Anno di corso: **1 o 2** - Crediti: **6** – Ore di lezione: **36** – Lezione di gruppo - Forma di verifica: **Verifica d'ideoneità**.

Verifica:

Presentazione di un elaborato scritto su uno o più argomenti trattati durante il corso e inerente la storia dello spettacolo, degli stili, del costume, dell'allestimento, dell'arredamento e della truccatura teatrale con particolare riferimento all'Opera e ad altre forme di spettacolo musicale. Dalla verifica dovrà emergere l'approfondimento delle nozioni acquisite.

Lingua straniera comunitaria: Lingua tedesca

Anno di corso: **1 o 2** - Crediti: **6** – Ore di lezione: **36** – Lezione di gruppo - Forma di verifica: **Verifica d'ideoneità**.

Verifica:

Test e/o quesiti scritti e/o colloquio orale, o sulla base di idonea certificazione presentata, che il livello di conoscenza della lingua acquisita dal candidato sia adeguata all'annualità.

Pedagogia musicale

Anno di corso: **1 o 2** - Crediti: **6** – Ore di lezione: **36** – Lezione collettiva - Forma di verifica: **Esame**.

Programma:

La formazione della personalità e il ruolo del curriculum scolastico nel progetto didattico-educativo musicale. L'indirizzo metodologico generale e la sua declinazione in ambito musicale. La pedagogia musicale nelle metodologie storiche e in quelle moderne. La comunicazione emotiva in musica. La disciplina "Musica" nelle Indicazioni Nazionali del 2012 attualmente in vigore.

Verifica in itinere: test scritto.

Esame finale: Discussione orale finale sugli argomenti affrontati nella prova in itinere. Concorrono al voto finale le votazioni conseguite nelle verifiche in itinere.

Psicologia musicale

Anno di corso: **1 o 2** - Crediti: **6** – Ore di lezione: **36** – Lezione collettiva - Forma di verifica: **Esame**.

Programma:

La percezione emotiva. Apprendimento e strutture mentali: la costruzione del "vocabolario musicale". L'ascolto "naturale e i meccanismi di raggruppamento. L'attenzione, la memoria, l'apprendimento in musica.

Verifica in itinere: test scritto.

Esame finale: Discussione orale finale sugli argomenti affrontati nella prova in itinere. Concorrono al voto finale le votazioni conseguite nelle verifiche in itinere.

Metodologia d'indagine storico-musicale

Anno di corso: **1 o 2** - Crediti: **6** – Ore di lezione: **36** – Lezione collettiva - Forma di verifica: **Esame**.

Verifica in itinere : Questionario a risposte aperte sugli argomenti oggetto di studio.

Esame finale:

Colloquio orale sugli argomenti oggetto di studio e trattati nella prova in itinere.

Concorrono al voto finale le votazioni conseguite nelle verifiche in itinere.

Prassi dell'ornamentazione

Anno di corso: **1 o 2** - Crediti: **6** – Ore di lezione: **36** – Lezione collettiva - Forma di verifica: **Verifica d'idoneità**.

Verifica:

Presentare una breve composizione a scelta, tratta dal repertorio barocco strumentale con riferimento allo strumento di base del candidato, in particolare un brano tratto da Suites, Sonate, Pieces, che presenti una variegata ricchezza di abbellimenti.

Eseguire estemporaneamente un brano già ornato di abbellimenti, scelto dal docente, per strumento (tastiere in genere, arco fiato, pizzico etc.).

Disquisire sulle diversità stilistiche ornamentali dei compositori barocchi francesi, tedeschi e italiani.

Fondamenti di composizione

Anno di corso: **1 o 2** - Crediti: **6** – Ore di lezione: **36** – Lezione di gruppo - Forma di verifica: **Verifica d'idoneità**.

Programma:

La composizione di Corali semplici e figurati, oltre che di brevi brani in Forma ternaria e/o in Forma-sonata per organici da Camera da concordare con il docente all'inizio delle lezioni, è finalizzata a sviluppare abilità compositive utili per una maggiore comprensione dell'articolazione artistica del linguaggio tonale.

Verifica:

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.

Lettura della partitura

Anno di corso: **1 o 2** - Crediti: **6** – Ore di lezione: **36** – Lezione di gruppo - Forma di verifica: **Verifica d'idoneità**.

Programma:

Eseguire al pianoforte in estemporanea un brano scritto nelle chiavi antiche, trasportare un brano al pianoforte un tono sopra o un tono sotto, eseguire ed intonare a prima vista un'aria antica. I suddetti brani e l'aria antica saranno assegnati dal docente.

Verifica:

Al termine delle ore d'insegnamento previste il docente esprimerà il giudizio d'idoneità anche 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.

Direzione di gruppi strumentali e vocali

Anno di corso: **1 o 2** - Crediti: **6** – Ore di lezione: **36** – Lezione di gruppo - Forma di verifica: **Verifica d'idoneità.**

Verifica:

Prova pratica – Dar prova di aver appreso la tecnica direttoriale e la gestualità di base – in relazione al tempo, all'agogica, al fraseggio, al respiro ed alle corone – dirigendo le principali misure semplici e composte con l'ausilio di una formazione da camera (strumentale e/o vocale) e/o di un pianista collaboratore.

Prova teorica – Disquisire sugli argomenti trattati durante il corso: elementi storici sulla direzione d'orchestra; il rapporto tra il solista e il direttore d'orchestra nel lavoro di analisi e concertazione della partitura; la figura del direttore solista nel repertorio concertistico; cenni sulla concertazione nella musica d'insieme.

Elaborazione, trascrizione e arrangiamento

Anno di corso: **1 o 2** - Crediti: **6** – Ore di lezione: **36** – Lezione di gruppo - Forma di verifica: **Verifica d'idoneità.**

Programma:

All'inizio delle lezioni verrà concordata con il docente la trascrizione, da effettuarsi con un lavoro guidato in classe, di due brani (uno per strumento solista da trascrivere per organico da Camera e l'altro per organico da Camera da ridurre per strumento solista) che siano di interesse generale per il gruppo degli studenti frequentanti.

Verifica:

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, dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati.

Possono essere scelte anche tutte le materie collettive o di gruppo attive inserite nei piani curriculari dei Bienni Ordinamentali di tutte le Scuole.