

DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO
Scuola di
DCPL33 - DIREZIONE DI CORO E COMPOSIZIONE CORALE

Programmi di studio e d'esame

COID/01 - CORSO DI CONCERTAZIONE E DIREZIONE DI CORO: Prassi esecutive e repertori

Nel corso del Triennio della materia gli allievi acquisiranno tutte le competenze atte a prepararli ad affrontare il mondo lavorativo musicale nello specifico campo della DIREZIONE DI CORO. Saranno pertanto sviluppati tutti gli argomenti inerenti tale pratica, dalla formazione base di allievi provenienti dalla scuola dell'obbligo fino alla gestione di gruppi vocali di adulti, amatoriali e professionali nelle varie tipologie di coro – Voci bianche, voci pari, voci miste – e nelle varie competenze stilistiche, dal canto gregoriano alle espressioni corali contemporanee passando per tutte le forme storicamente accreditate, polifonia rinascimentale, barocca, romantica, contemporanea, spiritual e pop con e senza apporto strumentale. Lo studio sarà ripartito nei seguenti modi:

1° ANNO

- Significato musicale e sociologico del “cantare insieme”; articolo di Roberto Goitre sulla validità del canto corale.
- Voci bianche e coralità nella scuola: l'ABC della cultura musicale per la formazione e lo sviluppo della personalità del bambino.
- Le formazioni corali professionali e amatoriali: differenze e diffusione sul territorio nazionale. Conoscenza della realtà corale in altri paesi d'Europa.
- Vari tipi di compagini corali: l'organico moderno, antico, a voci pari (femminile e maschile); differenze e repertori. Percorso storico e mutamenti stilistici.
- Dal coro di bambini al coro di voci bianche: estensione vocale, gradi di difficoltà sulla base dell'età.
- Conoscenza di uno dei linguaggi più efficaci per una impostazione didattica: il canto gregoriano. Modalità e semiologia. Studio dei neumi principali. Liber usualis e Graduale Triplex fonti per la conoscenza del repertorio. I canti del Proprio e dell'Ordinario.
- La modalità gregoriana: gli otto modi ecclesiastici. Neumatica e semiologia gregoriana; scrittura diastematica e adiastrumatica: necessità del recupero di una “corretta” lettura.
- Relazioni fra scrittura diastematica e alcune proposte didattiche di grafia informale.
- Kodaly, Orff, Ward ed altri: studio per linee generali di alcuni metodi didattici.
- Pratica vocale e pratica di lettura a prima vista con il solo ausilio del diapason
- Esercitazioni di direzione e concertazione corale con coro laboratorio.

PROGRAMMA D'ESAME

L'esame verterà sugli argomenti trattati nel corso delle lezioni.

Esecuzione di un frammento di una parte corale su uno dei brani oggetto di studio in relazione all'anno di studio.

Prova di direzione di uno dei brani oggetto di studio.

Trascrizione di un brano rinascimentale dalla notazione antica a quella moderna.

2° ANNO

- Relazione tra canto gregoriano e polifonia: analisi di alcuni mottetti e parti di messa su temi di canto gregoriano di Pierluigi da Palestrina e dei più importanti autori del Rinascimento. Utilizzo della modalità in alcuni autori moderni: analisi di alcune pagine corali scelte fra gli autori più significativi.
- Il coro antico e il coro moderno: problemi filologici–interpretativi sulla musica scritta per organici diversi dagli attuali.
- Edizioni e moderne trascrizioni di musica dei secoli XV e XVI: vantaggi e svantaggi di una edizione ad uso pratico. Pratica di trascrizione in notazione moderna su copie anastatiche.
- Il madrigale e la chanson e la musica profana: importanza del testo poetico.
- Il “trasporto”: una normale necessità della pratica corale. Esercitazioni vocali e al pianoforte.
- Studio della chironomia e del rapporto tra tipo di coro, repertorio e gestualità.
- Impostazione vocale: conoscenza ed approfondimento con esercitazioni pratiche degli aspetti fonatori, respiratori e psicologici per una naturale ma corretta emissione vocale. Relazione fra vari tipi di impostazione e repertorio.
- Analisi armonica, melodica, testuale di alcuni brani proposti in studio di varie epoche, stili e generi. Studio pratico di un repertorio corale dal gregoriano alla musica del XX° secolo con una particolare attenzione per brani destinati a cori di voci bianche e ai metodi di apprendimento.
- Esercitazioni di direzione e concertazione corale con coro laboratorio.

PROGRAMMA D'ESAME

L'esame verterà sugli argomenti trattati nel corso delle lezioni.

Esecuzione di un frammento di una parte corale su uno dei brani oggetto di studio in relazione all'anno di studio.

Prova di direzione di uno dei brani oggetto di studio.

Trascrizione di un brano rinascimentale dalla notazione antica a quella moderna.

3° ANNO

- Ripresa ed approfondimento degli argomenti trattati nel precedente corso con particolare riguardo per la vocalità.
- Chiarezza e comunicativa gestuale tra espressività ed accademismo: studio dei movimenti della mano destra e sinistra. Il ritmo, l'agogica e la dinamica nella sintesi dell'espressività gestuale.
- Concertazione e direzione di alcuni brani per formazioni corali varie, pensati per organici e gradi di difficoltà differenziati, con e senza apporto strumentale. Aspetti metodologici nell'insegnamento di brani corali anche in relazione al tipo di coro.
- Ascolti guidati e ragionati per una conoscenza sempre più approfondita del repertorio corale con particolare riguardo per brani corali del XX secolo.
- Musicologia: conoscenza generale dei principi della trascrizione in notazione moderna della musica del '500; esercitazioni su testi anastatici; laudi, balletti, mottetti, madrigali etc.; Gli abbellimenti, le diminuzioni, le alterazioni nella musica polifonica rinascimentale. La vocalità nella musica antica; studio sulla base dei testi dei più autorevoli teorici dell'epoca.
- Confronti interpretativi: ascolto di varie interpretazioni con particolare attenzione nei riguardi della vocalità, della intonazione e della pertinenza stilistica.
- Come formulare un programma concertistico corale sulla base di un percorso a carattere storico-cronologico, monografico, per autore o per tematiche.
- Elencazione sommaria dell'editoria e dei repertori riguardanti la coralità in genere, dalle voci bianche al coro misto. Analisi di partiture per coro che adottano una grafia informale.
- Esercitazioni di direzione e concertazione corale con coro laboratorio.

PROGRAMMA D'ESAME

L'esame verterà sugli argomenti trattati nel corso delle lezioni.

Esecuzione di un frammento di una parte corale su uno dei brani oggetto di studio in relazione all'anno di studio.

Prova di direzione di uno dei brani oggetto di studio.

Trascrizione di un brano rinascimentale dalla notazione antica a quella moderna.

COID/01 - COMPOSIZIONE CORALE

Programmi di Studio

1a annualità - 20 ore di lezione individuale (valutazione: idoneità)

Forme sacre e profane, a 3 e a 4 voci

Esercitazioni sul Corale semplice e sul Corale figurato

Composizioni libere a 4 voci, a cappella o con accompagnamento strumentale

2a annualità - 20 ore di lezione individuale (valutazione: idoneità)

Forme sacre e profane, a 3, a 4 e a più voci

Composizione di Mottetti e di Madrigali a 3 e a 4 voci

Composizioni libere a 3 e a 4 voci, a cappella o con accompagnamento strumentale

3a annualità - 20 ore di lezione individuale (valutazione: esame)

Forme sacre e profane, a 3, a 4 e a più voci

Armonizzazioni ed elaborazioni corali su temi dati

Composizioni libere a 4 o a più voci, a cappella o con accompagnamento strumentale

PROVA D'ESAME (a scelta del candidato)

- Composizione di un breve brano corale a 4 voci su melodia e testo dati.
(durata: 4 ore, in aula fornita di pianoforte)
Orale: Discussione della Prova scritta e presentazione dei lavori svolti durante il Triennio.
- Presentazione e discussione degli elaborati svolti durante l'intero percorso di studi, tra i quali un lavoro da inserire e dirigere nel programma dell'Esame di Diploma del Triennio.

TESTI CONSIGLIATI

D. DE LA MOTTE	Il Contrappunto, Milano, Ricordi, 1991
R. DIONISI	Studi sul Corale, Padova, G. Zanibon, 1969
B. MAZZOTTA	Elementi di Musica corale, Milano, Curci, 1963
N. RIMSKY-KORSAKOV	ETrattato pratico d'Armonia, Milano, Sonzogno, 1913
A. SCHÖNBERG	Manuale d'Armonia, Milano, Il Saggiatore, 1963
R. SMITH BRINDLE	La composizione musicale, Milano, Ricordi, 1992
O. SWINDALE	La composizione polifonica, Milano, Ricordi, 1979
A. ZECCHI	Il Direttore di Coro, Milano, Ricordi, 1965

COTP/02 - LETTURA DELLA PARTITURA

I ° ANNUALITA'

PROGRAMMA DI STUDIO:

- Studio del Repertorio Corale del periodo rinascimentale (e/o periodi successivi):
Composizioni polifoniche vocali a 3 e 4 voci in stesura a righe sovrapposti sia nelle chiavi moderne che in quelle antiche.
- Studio del Repertorio Vocale con accompagnamento del Pianoforte: Arie Antiche, Lieder, etc.
- Lettura al pianoforte di corali di Bach in stesura pianistica (ossia su 2 pentagrammi, in chiave di basso e violino).
- Lettura a prima vista al pianoforte di semplici brani pianistici.
- Trasporto di semplici brani pianistici (o di strutture accordali) non oltre un tono sopra o sotto.
- Accordi in sigla.
- Percorso pianistico personalizzato.
- Composizioni del Repertorio Corale (di ogni genere o epoca) proposte dallo studente.
- Etc.

PROGRAMMA D' ESAME:

1. Lettura al pianoforte di una composizione polifonica vocale a 4 voci (tra almeno 3 presentate dal Candidato).
2. Esecuzione di un brano per Canto e Pianoforte (accennando con la voce la parte del canto) (tra almeno 2 presentati dal Candidato).
3. Lettura al pianoforte di una Composizione del Repertorio Corale a scelta del Candidato.

II ° ANNUALITA'

PROGRAMMA DI STUDIO:

- Studio del Repertorio Corale del periodo Classico-Romantico (e/o periodi diversi):
- Composizioni polifoniche vocali almeno a 4 voci in stesura a righe sovrapposti sia nelle chiavi moderne che in quelle antiche.
- Studio del Repertorio Vocale con accompagnamento del Pianoforte: Lieder, Arie da camera, etc.
- Lettura al pianoforte di corali di Bach in stesura pianistica (ossia su 2 pentagrammi, in chiave di basso e violino).
- Lettura a prima vista al pianoforte di semplici brani pianistici.
- Pratica dell' accompagnamento pianistico (anche improvvisato).
- Trasporto dell'accompagnamento pianistico (o di strutture accordali) anche oltre un tono sopra o sotto.
- Nozioni di Basso Continuo.
- Riduzione al Pianoforte di estratti da Partiture d' Orchestra.
- Percorso pianistico personalizzato.
- Composizioni del Repertorio Corale (di ogni genere o epoca) proposte dallo studente.
- Etc.

PROGRAMMA D' ESAME:

1. A - Lettura al pianoforte di una composizione polifonica vocale almeno a 4 voci (tra almeno 2 presentate dal Candidato).
B - Riproduzione sintetica al Pianoforte (Riduzione) di un estratto da Partitura d'Orchestra (presentata dal Candidato).
2. Esecuzione di un brano per Canto e Pianoforte (accennando con la voce la parte del canto) (tra almeno 2 presentati dal Candidato).

3. Lettura al pianoforte di una Composizione del Repertorio Corale a scelta del Candidato.

III ° ANNUALITA'

PROGRAMMA DI STUDIO:

- Studio del Repertorio Corale del periodo Moderno (e/o periodi precedenti) :
- Composizioni polifoniche vocali almeno a 4 voci in stesura a righe sovrapposti sia nelle chiavi moderne che in quelle antiche.
- Studio del Repertorio Vocale con accompagnamento del Pianoforte: Lieder, Arie da Melodrammi, etc.
- Lettura al pianoforte di brani di Partiture d'orchestra con presenza di Parti Corali.
- Lettura al Pianoforte di sezioni di Partiture d'Orchestra con Parti per Strumenti Traspositori (singoli o a coppie).
- Lettura a prima vista al pianoforte.
- Percorso pianistico personalizzato.
- Completamento, sviluppo, intonazione ed accompagnamento pianistico estemporaneo di spunti melodici dati.
- Composizioni del Repertorio Corale (di ogni genere o epoca) proposte dallo studente.
- Etc.

PROGRAMMA D' ESAME:

1. Lettura al pianoforte di una composizione polifonica vocale almeno a 4 voci (tra almeno 2 presentate dal Candidato).
2. Espletamento, a scelta del Candidato, di almeno uno dei seguenti Punti:
A - Esecuzione al Pianoforte (dallo Spartito per Canto & Pf), accennando con la voce le parti principali del canto, di una Scena per Coro tratta da un' Opera Lirica etc. (presentata dal Candidato).
B - Esecuzione al Pianoforte di un estratto da una Partitura d'Orchestra del Repertorio Sinfonico-Corale (Messa, Oratorio, Cantata, etc.) (presentato dal Candidato).
3. PROVA “ PIANISTICA “:
Espletamento, a scelta del Candidato, di almeno due dei seguenti Punti:
A - Esecuzione al Pianoforte di una Invenzione a 3 voci di Bach.
B - Esecuzione al Pianoforte di un Preludio e Fuga dal Clavicembalo ben temperato di Bach.
C - Esecuzione al Pianoforte di un Movimento tratto da una Sonata di Autore Classico.
D - Esecuzione al Pianoforte di una composizione di Autore Romantico.
E - Esecuzione al Pianoforte di una composizione tratta dalla letteratura pianistica del '900 oppure di Autore Italiano contemporaneo.
F - Esecuzione al Pianoforte di una Riduzione pianistica di un estratto da Partitura d'Orchestra (presentata dal Candidato).
4. Lettura al pianoforte di una Composizione del Repertorio Corale a scelta del Candidato.

COID/01 - REPERTORIO CORALE NEL TEATRO MUSICALE (I anno, idoneità)

PROGRAMMA DI STUDIO:

Ore di lezione: 10

Tipologia: Lezioni di Gruppo

CFA: 3

Valutazione: Idoneità

Programma di studio:

Analisi musicale e approfondimento di aspetti tecnico-interpretativi relativi all'esecuzione di brani corali tratti da una o più opere del teatro musicale italiano del XIX sec.

COID/01 - REPERTORIO CORALE NELLA PRODUZIONE CONTEMPORANEA (II anno, idoneità)

PROGRAMMA DI STUDIO:

Ore di lezione: 10

Tipologia: Lezioni di Gruppo

CFA: 3

Valutazione: Idoneità

Programma di studio:

Analisi musicale e approfondimento di aspetti tecnico-interpretativi relativi all'esecuzione di brani corali "a cappella" tratti dal repertorio contemporaneo.

COID/01 - DIREZIONE DI GRUPPI VOCALI (II anno, idoneità)

PROGRAMMA DI STUDIO:

Ore di lezione: 10

Tipologia: Lezioni Individuale

CFA: 3

Valutazione: Idoneità

Programma di studio:

La disciplina in oggetto, spiccatamente pratica, si avvale del supporto laboratoriale dei gruppi vocali del corso di "Musica d'insieme vocale e repertorio corale" ed è tenuta dal docente del corso stesso.

Il repertorio varia annualmente in base a quanto deciso dal docente in sede di programmazione didattico-artistica per il coro del conservatorio e può riguardare la direzione di gruppi vocali da camera, la direzione di gruppi vocali sinfonici, la direzione di gruppi vocali del teatro musicale. La disciplina ha per obiettivo l'acquisizione e l'utilizzo delle competenze tecnico-pratiche, delle strategie e dei metodi utili ad istruire e dirigere efficacemente i gruppi vocali.

COID/01 - REPERTORIO CORALE NELLA MUSICA SINFONICA (III anno, idoneità)

PROGRAMMA DI STUDIO:

Ore di lezione: 10

Tipologia: Lezioni di Gruppo

CFA: 3

Valutazione: Idoneità

Programma di studio:

Analisi musicale e approfondimento di aspetti tecnico-interpretativi relativi all'esecuzione di brani tratti un'opera tra le più rappresentative del repertorio sinfonico-corale sacro del XVIII o XIX sec.

COID/01 - DIREZIONE DI GRUPPI VOCALI (III anno, esame)

PROGRAMMA DI STUDIO:

Ore di lezione: 10

Tipologia: Lezioni Individuale

CFA: 3

Valutazione: Esame

Programma di studio:

La disciplina in oggetto, spiccatamente pratica, si avvale del supporto laboratoriale dei gruppi vocali del corso di "Musica d'insieme vocale e repertorio corale" ed è tenuta dal docente del corso stesso. Il repertorio varia annualmente in base a quanto deciso dal docente in sede di programmazione didattico-artistica per il coro del conservatorio e può riguardare la direzione di gruppi vocali da camera, la direzione di gruppi vocali sinfonici, la direzione di gruppi vocali del teatro musicale. La disciplina ha per obiettivo l'acquisizione e l'utilizzo delle competenze tecnico-pratiche, delle strategie e dei metodi utili ad istruire e dirigere efficacemente i gruppi vocali.

PROGRAMMA D'ESAME

Direzione di uno o più brani studiati durante l'anno, concordati anticipatamente col docente.

CODC/01 - COMPOSIZIONE: TECNICHE CONTRAPPUNTISTICHE

1^a annualità - 20 ore di lezione individuale (valutazione: idoneità)

- a. Il contrappunto vocale a due e tre parti.
- b. Analisi di composizioni polifoniche di diverse epoche storiche.

2^a annualità - 16 ore di lezione individuale (valutazione: idoneità)

- a. Il contrappunto vocale a quattro parti.
- b. Artifici e tecniche contrappuntistiche: imitazioni, canoni, contrappunto doppio, ecc..
- c. Analisi di composizioni polifoniche di diverse epoche storiche.

3^a annualità - 12 ore di lezione individuale (valutazione: esame)

- a. Il contrappunto vocale a cinque e più parti.
- b. Artifici e tecniche contrappuntistiche: imitazioni, canoni, contrappunto doppio, ecc..
- c. Analisi di composizioni polifoniche di diverse epoche storiche.

Esame finale della 3a annualità:

Lo studente presenterà tutti i lavori contrappuntistici scritti durante l'intero percorso di studio e risponderà alle domande sulle tecniche contrappuntistiche studiate e sulle opere analizzate.